

Key words: mythology, fantasy, fairy, Shakespeare, comedy, A Midsummer Night's Dream, Britten, opera.

Анастасія Геди

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕНГЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛЫ БАРТОКА

Творчество выдающегося венгерского композитора XX века Белы Бартока достаточно широко исследовано в трудах западноевропейских и отечественных музыковедов, в частности: Д. Дилле, Я. Демени, С. Морё, Б. Сабольчи, Ф. Бониша, Й. Уйфалуши, И. Нестьева, И. Мартынова. Тем не менее, не все аспекты по данной теме освещены должным образом. Для украинских исполнителей музыка венгерского автора по-прежнему сложна, на наш взгляд, и именно поэтому редко исполняется в концертах. Если подойти к вопросу трактовки музыки через призму такого понятия, как «стиль», то некоторые трудности музыкального языка Белы Бартока станут понятней, а значит, и доступней как для играющих его музыку, так и для слушающих ее. Следует отметить, что к проблеме стиля, в широком понимании его значения, обращались такие российские исследователи, как Е. Назайкинский, С. Скребков, М. Михайлов; украинские: С. Тышко, О. Катрич, Н. Горюхина, И. Коханик и многие другие. Опираясь на формулировку дефиниции «национальный стиль» украинского музыковеда С. Тышко, а также, основываясь на достижениях других вышеперечисленных авторов в этом вопросе, мы попытались дать собственное определение понятию «венгерского национального стиля», как одного из главных факторов при рассмотрении творчества Б. Бартока. Таким образом, выбранная тема ассимилирует в себе как историко-культурные, так и художественно-эстетические вопросы, решение которых позволит расширить представление об особенностях национального венгерского стиля в целом и у Б. Бартока в частности. Именно в этом и состоит **актуальность** выбора темы данной статьи. Поэтому, в первую очередь акцентируется внимание на таком понятии, как «стиль», а именно: «исторический стиль», «национальный стиль», «индивидуальный стиль».

Научная новизна. Феномен национального венгерского музыкального стиля стал предметом специального музыкально-культурологического исследования с точки зрения особенностей уникальной венгерской ментальности. Выявлена генетическая связь творчества Б. Бартока с национальным венгерским фольклором

(использование музыкальных средств подобных народным инструментам, ладово-ритмическое «различие» венгерской народной музыки с другими культурами, своеобразная архитектоника, не характерная для европейских культур и проявившаяся в «неординарных кульминациях»).

Цель данной публикации – исследовать феномен национального венгерского музыкального стиля в контексте особенностей венгерской культуры в творчестве Б. Бартока. Национальный венгерский музыкальный стиль рассматривается как сложная система устойчивых признаков художественного явления. В связи с вышесказанным решается проблема теоретико-методологического осмысления творчества Б. Бартока в контексте индивидуального композиторского стиля, неразрывно связанного с национальным венгерским стилем, с ментальными особенностями венгерской культуры.

Поскольку речь идет о композиторском творчестве, мы не затрагиваем междисциплинарные значения понятия «стиль» и рассматриваем его исключительно в музыкальном ключе. Музыкальная Энциклопедия трактует музыкальный стиль как «термин в искусствоведении, характеризующий систему средств выразительности, которая служит воплощению того или иного идейно-образного содержания» [11, с. 282]. Общность признаков стиля (гармонический, мелодический, полифонический, ритмический материал, форма и прочее) опирается на социально-исторические условия, мировоззрение композиторов, их творческий метод в контексте закономерностей музыкально-исторического процесса. Исходя из этого, различают стиль исторический, национальный, индивидуальный. «Под стилем, как правило, понимается творческий почерк, манера высказывания. Это верно, но, на самом деле, понятие стиля значительно шире: оно означает качество и характерность выразительных средств (в их совокупности и обособленности), присущих данному произведению, композитору, творческому направлению и т. д.» [6, с. 12]. Российский музыковед С. Скребков, рассуждая об исполнительском и композиторском стилях, считает, что стиль неразрывно связан с жанром: «...все-таки необходимо хорошо знать традиции авторского или близкого ему исполнения основных жанров классической музыки, а тогда суждения о стиле будут достаточно точными на основе одного лишь нотного текста» [8, с. 11].

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что понятие «музыкальный стиль» – многогранно и фундаментально настолько, что и в наши дни нет конкретной, общепринятой его характеристики. То же

касається і проблеми розгляду різноманітностей стилю (історического, національного, індивідуального). По думці українського музикознавця О. Катрич, різноманітності стилю як би «наслаиваються» друг на друга, являючись єдиним цілим і взаємодоповняють друг друга. Дослідник називає це явище «стилевою концентричністю» і представляє його як «систему окружностей з різними радіусами, але загальним центром, де кожна окружність означає певний стилевий рівень – індивідуальний, епохальний, національний і так далі» [3, с. 8]. О. Катрич акцентує увагу на індивідуальному стилі, розглядаючи його крізь призму музично-виконавського мистецтва. Для того, щоб углубитися в сутність «індивідуального стилю» того чи іншого композитора, необхідно виходити з особливостей «епохального» (історического) і національного стилів. В той же час, не можна охарактеризувати стиль епохи без урахування національного і індивідуального її компонентів.

В іншому ракурсі постає проблема співвідношення «національного» і «історического» стилів в творчості українського музикознавця Н. Горюхиної «Очерки по вопросам национального стиля и формы». По думці автора, ці категорії тотожні в своїй процесуальності і залежності від розвитку суспільства: «Признаки динамики национального стиля как исторически развивающегося явления и становятся первым и основным признаком национального стиля» [1, с. 52]. Розмова йде про певну «історическу мобільність» національного стилю. В тому ж руслі, але через естетичне усвідомлення фольклорно-етнічних процесів, досліджує поняття національного стилю ще один український дослідник І. Ляшенко: «...выяснение комплексного критерия национального своеобразия стилических традиций искусства определенных народов определенных эпох, определение художественных носителей прогрессивного развития и обновления этих традиций» [4, с. 55]. На наш погляд, найбільш повне і актуальне для даної статті визначення поняття «національний стиль» дано українським музикознавцем С. Тышко: «...коррекция индивидуального и исторического стилей в условиях данной национальной культуры и в процессах адаптации и генерации стилических признаков, которая базируется на системе отбора, накопления и синтеза признаков фольклорной и профессиональной музыки, народа, а также ассимиляции элементов инонациональных музыкальных культур, которая фиксирует переход явлений национального менталитета и

национальной духовной культуры в конкретную систему средств музыкальной выразительности» [9, с. 8].

Таким образом, мы подошли к формулировке понятия «венгерский национальный стиль», в частности в творчестве Б. Бартока. *Венгерский национальный музыкальный стиль* представляет собой трансконтинентальное синтетическое явление, главной особенностью которого является сложнейший ритмоинтонационный комплекс. Национальная культура венгерского народа уникальна в контексте европейских национальных музыкальных культур. Азиатское происхождение и тысячелетняя адаптация в европейской среде позволяют говорить о трансконтинентальных особенностях венгерского музыкального и поэтического фольклора.

Изучение исторических процессов, связанных с миграцией этнических групп, их ассимиляция с другими, закрепление на одной территории – пристальный объект изучения представителей различных областей гуманитарной науки: археологов, историков, этнографов, фольклористов, лингвистов, языковедов, философов и других исследователей. Именно в этой связи мы позволили себе говорить о «трансконтинентальности» венгерского стиля в целом и ее преломлении в индивидуальном композиторском стиле Б. Бартока. В данном контексте стиль неразрывно связан с прафольклором, прошедшим долгий путь из Азии в Европу, видоизменявшимся на протяжении тысячелетней «интеграции» венгров и закрепившимся в музыкальной культуре Венгрии XX ст., в частности у Б. Бартока. Подобная уникальность венгерского стиля обусловлена и подтверждена рядом историко-географических факторов.

Венгры – единственный финно-угорский народ, территориально обособившийся от ареала северно-евразийских культур. Таким образом, перед нами – европейская культура, обогащенная идеями и образами, унаследованными от времен, предшествовавших расселению венгров на современной территории, и восходящие к эпохе общности финно-угорских народов (примерно третье-второе тысячелетие до нашей эры). Следует отметить, что, называя венгров «финно-угорским народом», мы опираемся на теорию крупнейшего исследователя-антрополога XX века О. Чампаи. Данная теория происхождения венгров, именуемая «угро-финской», на сегодняшний день является наиболее актуальной и фундаментальной. Однако, необходимо подчеркнуть, что наличие слова «финский», в контексте данной статьи, никак не затрагивает родство музыкальных

культур современных финнов и венгров (к примеру, музыкальный язык Я. Сибелиуса не имеет никакого интонационного родства с произведениями венгерских композиторов). Мы также ознакомились с другими теориями происхождения венгров (например, исследования в данной области Л. Гумилева), учли дискурсивность и актуальность постановки вопроса, чтобы как можно шире осветить проблематику данной темы.

Отметим черты венгерского национального стиля в творчестве Б. Бартока:

1. Полиладовость с опорой на архаичные лады народной венгерской музыки. Ладовое богатство и разнообразие музыки Б. Бартока принято разделять на диатоническую и хроматическую системы, в его произведениях они взаимодействуют, влияя друг на друга, образуя сцепления различных ладовых элементов, что позволяет говорить о полиладовости, макроладовости, ладовой переменности в зависимости от конкретного случая в конкретном произведении. Во многих сочинениях Б. Бартока наблюдается объединение нескольких архаичных ладов интервальных объемов меньше октавы автентического и плагального характера (соответственно пятизвучные квинтовые и четырехзвучные квартовые лады). Внутрילадовые соотношения могут иметь варианты: от диатонических до структур с увеличенным и уменьшенным (в расшифровках народной музыки часто встречающихся полуувеличенных и полууменьшенных, традиционно записываемых фольклористами знаками и интервалами).

2. Ритмоинтонационная сфера подчинена законам венгерского языка: ударения на первый слог в слове, резкие, как бы обрывающиеся к концу фразы. Фонетические и синтаксические свойства венгерского языка, не входящего в семейство европейских, воздействовали напрямую на ритм народных мелодий, которые разительно отличались от мелодии других народов, даже, по мнению Б. Бартока, интонационно родственных венгерским. Это касается также акцентуации, приводящей в музыкальной структуре к ритмическим укрупнениям или сокращениям, ритмической и метрической нерегулярности, изменению динамической шкалы.

3. Жанровые особенности: «вербункош», народно-песенные жанры (праздничная стихия народной музыки, плачи, причитания, хоралы, декламационно-речевые и магически-ритуальные формы народной музыки).

4. Композиційні особливості, не характерні для європейських композиторів (неординарне використання динамічного діапазона, в основному в зв'язі з кульмінаційними зонами, т. н. неординарними кульмінаціями).

5. Полистилістика, як результат взаємодії з західноєвропейської і слов'янської культурами. Можна зустріти різні види мелодичного мислення композитора: мелодії традиційного класико-романтичного типу (не по ладовим ознакам, а по своїй інтонаційній організації і закономірності її розвитку), мелодії докласического і барокового типу (здесь існують в вигляді нескінченні мелодії з варіативним монотематическим розвитком), мелодії піснотвірної структури і піснотвірні зв'язки різної ладової природи (існуючі від народнопісенної традиції). Мелодическа сторона часто вказує на стилеві ознаки того або іншого твору Б. Бартока, який в своєму творчестві синтезував провідні напрями музикальної стилістики, виниклі в першій половині ХХ століття.

Безумовно, ключ до арсеналу бартоковеских засобів виразності знаходиться в області національного фольклору, оскільки саме манера інструментального і вокального музикування детально досліджувалася композитором з метою привнести ці прийоми в своє творчтво. Особливе місце він відводив народному інструментарію, ладовому і ритміческому різницю угорської музики іншим культурам, в те саме час, проводя ретельну роботу по ідентифікації угорського елемента в народному творчестві сусідніх країн і навпаки. Фольклористическа діяльність Б. Бартока стала виразителем його пантеїстических поглядів, які він висловлював в друку і публічно, саме на ній зосередились всі творческі прагнення Б. Бартока-композитора, оскільки з початком своєї полевой роботи він уже не відокремлював народне музикальне творчтво від свого, вважав себе його частиною, а своїм обов'язком – підкорити власне композиторське творчтво цим ідеям: «В наше час в найвіддаленіших географіческих районах діють одні і ті самі тенденції, і тут, і там свіжа, незалежна від написаної музики за останні століття селянська музика є тим фактором, з допомогою якого ми хочемо зробити свою музику більш цінною і життєспроможною» [15, с. 17].

В своїх роботах Б. Барток накопичував досвід попередників, свій власний і сучасників. Спадуючи традиції Ф. Ліста і

постромантиков, композитор репрезентовав знайдене в новому якості, а в наслідок і власний яскравий авторський стиль. Бартоковська стилістика тісно пов'язана з національними корнями крест'янської венгерської пісні, а також фольклором інших народів, який Б. Барток ретельно вивчав і систематизував. Разом з цим, в його творчості чітко відобразилося світогляд композитора, який не еволюціонував в традиційному сенсі, змінюючись і трансформуючись, а збагатилося і розвинулося до того рівня, який свідчить про унікальність поєднання бартоковского макро- і мікрокосмоса. «Барток підійшов до народної пісні, яку він вивчав, як до природного явища, розглядаючи її як точку прибуття, а не як точку відправлення: мікрокосмоса, який він вважав свого роду мініатюрним шедевром» [14].

На основі вищесказанного можна зробити **висновок**: при детальній вивченні особливостей національного стилю того чи іншого народу, можна значно глибше проникнути в суть композиторського задуму, знайти правильні рішення при виниклих виконавських складнощях, як технічних, так і художніх, що значно полегшить і прискорить процес роботи над музичним твором.

1. Горюхіна Н. А. *Очерки по вопросам национального стиля и формы* / Н. Горюхіна. – К. : Музична Україна, 1985. – 111 с.
2. Гумилев Л. Н. *Хунны в Азии и Европе* / Л. Гумилев // *Вопросы истории*. – 1989. – № 6–7. – С. 64–78; 21–38.
3. Катрич О. *Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти)*. / О. Катрич. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 100 с.
4. Ляшенко И. Ф. *Национальные традиции в музыке как исторический процесс* / И. Ляшенко. – К. : Музична Україна. – 1973. – 396 с.
5. Михайлов М. К. *Этюды о стиле в музыке* / М. Михайлов. – Л. : Музыка, 1990. – 283 с.
6. *Музыкальная форма* / [Ред.-сост. Ю. Тюлин, Т. Бершадская, И. Пустыльник и др.]. – М. : Музыка, 1974. – 359 с.
7. Назайкинский Е. В. *Логика музыкальной композиции* / Е. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 319 с.
8. Скребков С. С. *Художественные принципы музыкальных стилей* / С. Скребков. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.
9. Тышко С. В. *Проблема национального стиля в русской опере* / С. Тышко. – К. : Музінформ, 1993. – 117 с.
10. Уйфалуши Й. *Бела Барток. Жизнь и творчество* / Й. Уйфалуши. – Будапешт : Корвина, 1971. – 392 с.

11. Царёва Е. *Стиль музыкальный* // Музыкальная энциклопедия. – М., 1981. – Т. 5. – С. 282–289.
12. Чампаи О. *Социологическая модель нации как единство биологических и социокультурных знаков (на примере венгерской нации)* / О. Чампаи // Ежегодник финно-угорских исследований. – Ижевск. – 2009. – С. 269–283.
13. Bartok B. *Studies in Ethnomusicology* / Béla Bartók. – Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. – 301 p.
14. Bratuz D. *Bela Bartok – A Centenary Homage* / Damjana Bratuz // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.damjanabratuz.ca/essays/bartok/bartok_centenary.htm.
15. Homor Zs. *Magyar zongora művészet első felében a 20 század: Értekezés a fokát Doctor of Philosophy.* – Zsuzsa Homor. – Budapest Academy of Music. – 2009. – 92 old.

Геди Анастасия. **О некоторых особенностях венгерского национального стиля в творчестве Б. Бартока.** В данной статье рассматриваются особенности венгерского национального стиля в творчестве Бели Бартока. Данная статья ассимилирует в себе как историко-культурные, так и художественно-эстетические вопросы, решение которых позволит расширить представление об особенностях национального венгерского стиля.

Ключевые слова: стиль, национальный стиль, индивидуальный стиль, исторический стиль, венгерская культура, Б. Барток, фольклор.

Геди Анастасія. **«О деяких особливостях угорського національного стилю в творчості Б. Бартока».** У даній статті розглядаються особливості угорського національного стилю в творчості Бели Бартока. Дана стаття асимілює в собі як історико-культурні, так і художньо-естетичні питання, вирішення яких дозволить розширити уявлення про особливості національного угорського стилю.

Ключові слова: стиль, національний стиль, індивідуальний стиль, історичний стиль, угорська культура, Б. Барток, фольклор.

Gedi Anastasia. **«About Some Peculiarities of Hungarian National Style in B. Bartok's Works».** This article describes the peculiarities of Hungarian national style in the works by Bela Bartók. We tried to give our own definition of «Hungarian national style», as one of the main factors in considering the creativity of B. Bartok. Thus, the chosen theme assimilates in itself as a historical, cultural, and artistic and aesthetic issues that will enhance understanding of the features of a traditional Hungarian style in general and B. Bartok in particular. That is the relevance of the choice of the

theme of this article. Therefore, primarily draws attention to the such a concept as «style», namely «historical style», «national style», «personal style».

The phenomenon of national Hungarian musical style became the subject of a special musical and cultural studies in terms of the unique Hungarian mentality features. Identified a genetic link of B. Bartok Hungarian national folklore (using music tools such as folk instruments, harmony and rhythmical «distinction» of Hungarian folk music from other cultures, peculiar architectonic, not representative for European cultures and manifested in the «extraordinary culminations»).

The purpose of this publication – to investigate the phenomenon of national Hungarian musical style features in the context of Hungarian culture in the works of B. Bartók. Hungarian national musical style is considered as a complex system of stable features artistic phenomenon. In this connection solves the problem of theoretical and methodological understanding of creativity in the context of B. Bartók individual composing style is inextricably linked with the national Hungarian style with mental peculiarities of Hungarian culture

Key words: style, national style, individual style, historical style, Hungarian culture, Bartók, folklore.