

Дубровин Антон Николаевич, старший преподаватель кафедры

«Оркестрового дирижирования и народных инструментов»

Тюменский государственный институт культуры

Россия, г. Тюмень

ЛЕО БРАУЭР. «ПЕЙЗАЖ С ДОЖДЕМ НА КУБЕ». СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аннотация: Композитор, гитарист и дирижер Лео Брауэр внес существенный вклад в развитие репертуара классической гитары. Многие его произведения служат в качестве основы учебных программ различных уровней профессионального музыкального образования во всем мире и являются фундаментом педагогических принципов, на которых воспитано не одно поколение музыкантов. Данная статья посвящена семиотическому анализу произведения «Пейзаж с дождем на Кубе» выдающегося кубинского композитора XX и XXI веков, чье полное имя произносится, как Хуан Леовихильдо Брауэр Мескида. «Пейзаж с дождем на Кубе» является частью цикла «Кубинских пейзажей». В нем прослеживаются характерные черты символизма, присущие всей латиноамериканской музыке. Приведенный в статье анализ использован в качестве метода для более глубокого понимания главной идеи произведения через призму различных символов. Данный метод, исходя из представленного анализа, является приоритетным при работе над музыкальными произведениями, построенными на основе национальных традиций различных стран.

Ключевые слова: Лео Брауэр, семиотический анализ, символизм, кубинская музыка, классическая гитара, квартет.

Annotation: The composer, guitarist and conductor Leo Brouwer has made a

great contribution to the development of the classical guitar repertoire. Many of his compositions serve as the basis of curricula of different levels of professional music education all over the world and are the foundation of pedagogical principles, on which more than one generation of musicians was brought up. This article is devoted to the semiotic analysis of the work "Landscape with Rain in Cuba" by the outstanding Cuban composer of the XX and XXI centuries, whose full name is pronounced as Juan Leovigildo Brouwer Mezquida. "Landscape with Rain in Cuba" is part of the "Cuban Landscapes" series. It traces the characteristic features of symbolism inherent in all Latin American music. The analysis presented in the article is used as a method to better understand the main idea of the work through the prism of different symbols. This method, based on the analysis presented, is a priority when working on musical works based on the national traditions of different countries.

Keywords: Leo Brouwer, semiotic analysis, symbolism, Cuban music, classical guitar, quartet.

Лео Брауэр — композитор, гитарист, дирижер и педагог. Во всем мире его считают одним из самых выдающихся композиторов 21 века, чье творчество не ограничивается сочинениями для классической гитары, затрагивая так же жанры камерного ансамбля, симфонической музыки и музыки для кино. Его произведения звучат на разнообразных концертных площадках по всему миру. «Вот уже около 40 лет мы находимся в стадии взрыва в обновлении музыки» — сказал лидер второй волны мирового музыкального авангарда Карлхайнц Штокхаузен. «Исходя из этих слов, можно сказать, что творчество Лео Брауэра в гитарной среде — это «взрыв бомбы», которая открывает дверь в принципиально новую эпоху гитарной музыки — концептуальные жанры» [1]. Обращаясь к истории гитарного квартета, можно обнаружить, что нельзя назвать конкретную эпоху, в которой был написан первый гитарный квартет, так как классическая гитара приобрела академический статус лишь в конце XX — начале XXI вв. Квартет Л. Брауэра «Пейзаж с дождем на Кубе» является первым образцом данного жанра в истории гитарной музыки. Появление жанра

гитарного квартета на Кубе не случайно. В странах латинской Америки, гитара представляет собой национальный символ, её можно услышать, как в концертных залах, так и на других концертных площадках. Включенная в составы фольклорных коллективов, а также, будучи частью национального фольклора, гитара в этих странах существует в гитарных ансамблях, квартетах, оркестрах очень давно.

«В творчестве Брауэра можно выделить три периода» [6]. Первый – национальный (1955-1962); второй – авангардный (1962-1977); и третий (с 1978 по настоящее время), в котором авангардные элементы уменьшаются, возвращая композитора к мелодическому началу и фольклору. Пожалуй, одним из главных достижений в этот период становится большая серия из 11 концертов для гитары с оркестром, десять из которых были написаны уже после 1980 года. Среди других сочинений этого периода — пять фортепианных трио, многочисленные пьесы для других камерных составов и целый ряд масштабных сочинений для гитары соло. «Пейзаж с дождем на Кубе», написанный в 1984 году, относится к третьему периоду творчества. Особенность композиционного стиля этого произведения, заключается в использовании эстетических элементов минимализма. В одном из интервью Брауэр говорит о своем творчестве следующее: «Мой стиль – это тот, который я сам назвал бы «арфо-гитарным». Это – гитара-оркестр, где все элементы композиции близки оркестровым приемам, больше, чем тем приемам, что стали «клише» для гитары. Я всегда использую «гитару-арфу», звучащую, резонансную. Я стараюсь избежать «ударной» или «мелодической» гитары. Четыре простые ноты дают мне предлог для сочинения больших размеров. Мелодия во все времена была королевой музыки, но в настоящее время этого почему-то не происходит. Мой гармонический язык базируется на экстенсивном использовании спектра звука, – так же, как это делал и Равель, и Дебюсси» [5]. Музыка Лео Брауэра должна восприниматься в диалектическом ключе, синтезирующем афро-кубинскую эстетику с современными европейскими тенденциями, доступными для широкой аудитории слушателей. Брауэр сознательно отказывается от элементов, которые

явно присущи западной эстетике. В авангардном периоде творчества композитор использует алеаторические элементы, расширенные техники и атональную гармонию. Однако следует понимать, что переход Брауэра к авангарду не лишен индивидуальности, а напротив, приобретает универсальный характер. В этом смысле афро-кубинская музыка сливается с элементами «национальной абстракции», которые явно заметны в рассматриваемом произведении.

В «Пейзаже с дождем на Кубе» можно выделить несколько элементов с позиции семиотического (символического) анализа. Первое это форма. В узком смысле, с позиции структуры, есть четкое ощущение формы, разделенной на части, которые отличаются друг от друга и которые связаны с повествованием произведения. Форма состоит из пяти разделов: А-В-С-D-A1, каждый из которых, постепенно развиваясь, приводит к кульминации в разделе D. Форма произведения представляет собой сложную многочастную форму с репризным замыканием.

Раздел «А» *Moderato*» [3, с. 3] – вступление, которое рисует картину тропического леса утром. Это изображено путем взятия по одной ноте у каждого из инструментов. Затем в плавном движении появляются ритмико-колористические интонации, которые сливаются воедино. Вступительная часть может так же навести на мысль о первых каплях дождя, появляющихся перед грозой, падающих в разное время, и демонстрирующих текстурную однородность, возможно, в звуковом отношении имитируя маленькие капли дождя схожей плотности и интенсивности.

В следующем разделе «В» *Roco più mosso*» [3, с. 3] происходит смена фактуры, словно прерывается ясное утро и начинается легкий тропический ветерок с дождем. В фактуре это выражено тремоло у первых двух гитар (яркая имитация капель дождя), в тоже время в аккомпанементе непрерывным движением шестнадцатых имитируются порывы ветра.

Раздел «С» *Piu mosso Legato (sul tasto ad libitum)*» [3, с. 6] – можно условно обозначить, как «затишье перед бурей». Композитор использует эффект наложения залигованных восьмых, которые создают эффект «движения туч».

Атмосфера становится плотнее (усиление дождя), демонстрируя различные изменения в звучании с помощью таких приемов композиторской техники, как неточный канон и «пентатонизм».

Раздел «D» *Piu presto possibile* [3, с. 7] - это кульминация произведения, которая вырастает из витка спирали, имитирующего разгар шторма от *pp* до *f* прерывающегося подразделом *Agitato La pizz Bartok* – кульминационная точка всего произведения (имитация града). Фактура смещается в тембровом отношении от натурального звучания - пиццикато относительно близко к резонаторному отверстию до очень агрессивного «пиццикато Бартока» - выразительного и взрывного изображения града, падающего с неба, который беспорядочно и агрессивно бьет по поверхности земли.

Постепенно текстура становится более послушной и приятной, так как композитор переходит к неторопливому переходу к естественному звучанию, а также к умеренной ритмической активности. Наконец, начальные такты из вступления возвращаются в качестве коды «A1» *Coda moderato* [3, с. 8], символизируя завершение тропического дождя.

В широком же смысле форму в рассматриваемом произведении, можно обозначить как «изотопию», из которой Брауэр берет основные элементы. Понятие «изотопия», связанное, прежде всего с изобразительным искусством, следует понимать применительно к музыкальному тексту в широком смысле, т.е. как «содержательную единицу (тему), отображающую соответствующие смыслы с целью воздействия на реципиента» [2]. Следовательно, минимализм понимается здесь как глубинная структура, которая соединяет отдельные части в единое целое. Использование минимальных элементов дает композитору инструмент, который позволяет ему ярко раскрыть программность, лежащей в основе произведения. Можно даже утверждать, что именно этот композиционный стиль позволяет раскрыться программе музыки. Звук дождя более ритмичен, чем мелодичен, следовательно, минимализм, возникающий как изотопия, обеспечивает ритмическое взаимодействие, учитывая, что его центром не является мелодическая или гармоническая структуры. В самых общих чертах

эстетика кубинской музыки связана с национальными чертами, которые всегда присутствуют в традиционной музыке и происходят из афро-кубинской традиций. Полиритмическая фактура, созданная между четырьмя партиями, которые находятся в одном диапазоне и повторяются снова и снова, создали в этом произведении ритмическую иллюзию ансамбля африканских барабанов «batá» присутствующих в музыкальных традициях на Кубе. «Этот прием Брауэр часто использует в своих произведениях» [4].

Второй элемент семиотического анализа это содержание. «Пейзаж с дождем на Кубе» входит в цикл «Кубинских пейзажей», куда входят так же «Кубинский пейзаж с Румбой» для квартета приготовленных гитар и «Кубинский пейзаж с колокольчиками» – написанный для гитары соло. Эти три произведения композитор не зря мыслил как цикл, потому что в каждом из пейзажей проявляется символичность. Таинственный тропический лес – символ жизни. Кубинский национальный танец румба – символ духа Гаваны (молодость). Таинственный ритуал с колокольчиками – символ смерти. «Жизнь — Молодость — Смерть» [1], «Лес — Румба — Ритуал» [1]. Из сравнения можно обнаружить удивительную смысловую конструктивную и концептуальную арочную связь в цикле: «рождение – молодость – смерть» [1]. Можно предположить, что именно в данном конкретном порядке, а именно – «Кубинский пейзаж с дождем» – «Кубинский пейзаж с Румбой» – «Кубинский пейзаж с колокольчиками» и следует исполнять данные сочинения. Тогда прослеживается смысл цикла всех трех пейзажей – это цикл жизни человека от самого рождения до смерти. Учитывая, что название произведений наводит на мысль о различных стадиях, на которых человек может пережить дождь в тропическом лесу на Кубе, каждый раздел «говорит» об особом типе атмосферы. В произведении присутствуют характерные для творчества Брауэра элементы.

Семиотический анализ, может оказаться очень эффективным методом для анализа и понимания музыкального произведения и в раскрытии его глубокого смысла. Данный метод в сочетании с теоретическим анализом позволяет получить более полное понимание музыкального произведения. Семиотический

анализ может оказаться наиболее предпочтительным при работе с произведениями, связанными с национальными традициями, особенно при изучении музыкальных символов. Эти символы, лежащие на поверхности, могут стать инструментом, который помогает достичь более глубокого понимания культуры, и избежать ошибки, когда понимание произведения ограничивается его прослушиванием и проигрыванием.

Библиографический список:

1. Брагин, А. С. «Кубинские пейзажи» Лео Брауэра как воплощение концептуального жанра в гитарной музыке XX века / А. С. Брагин. — Текст: электронный //: [сайт]. — URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oDZOfIA48lQJ:irbisnbuf.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuf/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Pvmp_2011_31_7.pdf+%&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 02.04.2022).
2. Brouwer, Leo By Andy Daly / Leo Brouwer. — Текст: электронный //: [сайт]. — URL: <http://www.musicweb-international.com/brouwer/#ixzz0qAdUvPGC> (дата обращения: 02.04.2022).
3. Brouwer, Leo Cuban Landscape with Rain: 4 guitars. / Leo Brouwer. — Canada: Doberman-Ypann, 1987. — 9 с.
4. Daniel, Fernando Aguacero: Analysis of Paisaje Cubano con Lluvia by Leo Brouwer / Fernando Daniel, Pantoja Castro // TRANS-Revista Transcultural de Música. — Riverside: Transcultural Music Review, 2014. — С. 2-21.
5. Leo, Brouwer The World's Leading Classical Music Label / Brouwer Leo. — Текст: электронный //: [сайт]. — URL: http://www.naxos.com/person/Leo_Brouwer_27105/27105.html (дата обращения: 02.04.2022).
6. Brouwer, Leo. — Текст: электронный // Wikipedia: [сайт]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,%D0%9B%D0%B5%D0%BE> (дата обращения: 02.04.2022).