Секция «Проблемы сохранения культурно-языкового разнообразия Российской Федерации»

Александр Цыганков и его роль в сохранении и развитии отечественной традиционной (фольклорно-композиторской) музыкальной культуры

Научный руководитель – Трембовельский Евгений Борисович

Конивец Анна Сергеевна

Acпирант

Воронежская государственная академия искусств, Воронежская область, Россия E-mail: a.konivets@bk.ru

Александр Цыганков и его роль в сохранении и развитии отечественной традиционной (фольклорно-композиторской) музыкальной культуры

Конивец Анна Сергеевна

Аспирант 2 года обучения

Научный руководитель - профессор, доктор искусствоведения Трембовельский Е.Б.

Воронежский государственный институт искусств

E-mail: a.konivets@bk.ru

В эпоху постмодернизма особенно существенным является вопрос о возможных путях сохранения и развития народно-профессионального искусства. В этом отношении, с одной стороны, важным является фактор сохранения традиционной идентичности, с другой - следование тенденциям современного искусства. Композиторы, работающие в данном направлении, в большинстве своём стремятся в той или иной степени к академизации народных инструментов.

В центре данного процесса уже более 60 лет находится композитор, исполнитель и педагог Александр Цыганков. Благодаря его творческому дарованию, в России и за рубежом практически нет домристов, ансамблей, народных оркестров, которые бы не знали и не играли его произведения.

Большинство опусов, созданных мастером, предназначены для домры. Известно, что данный инструмент практически исчез из употребления в XVII веке. В связи с гонениями на скоморохов он несколько веков находился под запретом, хотя первые упоминания о нём в связи с бытовым музицированием встречались еще в XVI веке. Возрождение домры произошло лишь в 90-е годы XIX века по инициативе создателя Великорусского оркестра В. Андреева.

Первоначально, реконструированная домра в те годы играла в оркестре лишь вспомогательную роль, которая заключалась в усилении мелодических голосов. Лишь спустя время домровый репертуар стал пополняться сольными сочинения, представляющими собой преимущественно обработки фольклорных мелодий.

Переломным этапам в процессе формирования репертуара для домры стала вторая половина XX века, когда народно-инструментальное искусство начинает осмысливаться не как отдельная, самостоятельная ветвь, связанная, в основном, с фольклором, а как одна из отраслей академического творчества. Существенно расширяется палитра форм и жанров исполняемых произведений.

Не желая забывать народных корней домры, Цыганков осознанно стремится привлекать в качестве основы своих произведений образцы «чужой» музыки (авторской, ставшей со временем восприниматься как фольклорная или же изначально являвшаяся таковой). Важным для композитора становится сохранение и развитие отечественной традиционной музыкальной культуры. Это касается не только русской музыки, но и произведений практически любых народов: украинцев, белорусов, евреев, цыган, кавказцев и тд. При этом он стремится использовать тот материал, который обрел широкую известность и находится, что называется, на слуху.

Приверженность к использованию хорошо знакомой музыки имеет свои причины и объяснения. Во-первых, для массового слушателя важен сам факт встречи с давно знакомым материалом. Во-вторых, становятся очевидными те преобразования, включения и дополнения, что внесены композитором при первом изложении и в ходе формообразования.

При работе с заимствованным материалом Цыганкову важно показать всю его красоту и богатство. Гармонический язык в таких опусах отличается ясностью и простотой, фактура - прозрачностью, а первоначальный интонационный контур - чёткой прорисовкой привлеченной мелодии. В то же время композитор всегда идет по пути расширения представлений о домре как об инструменте, которому доступны едва ли не любые сферы музыкального искусства, а не только те, что продуцируются фольклором. Канва его сочинений состоит из разного рода изысков, демонстрирующих колоссальные возможности трехструнной домры. Фольклорный первоисточник пронизывают элементы, приближенные к современным техническим языковым средствам, расцвечивается джазовыми вкраплениями, словно причудливыми узорами окутывается сложным полифоническим рисунком. Но при этом народный мотив не теряется и не исчезает, а напротив, произрастает через всю архитектонику формы, преображаясь и приобретая новые черты. Синтез традиции и новаторства, невидимой линией проходящий через все сочинения Цыганкова, является важной чертой его стилистики. Несмотря на то, что композитор привлекает образцы и стилевые лексемы разных народов, культур и эпох, все его сочинения остаются русскими по духу.

По мысли А. Шёнберга «у композитора должны существовать очень веские причины для добровольного отказа начать сочинение со своей темы» [5,200]. У А. Цыганкова эти основания есть. Композитор не хочет забывать о народных корнях домры, но в то же время стремится своим творчеством показать, что даже при исполнении на ней сугубо «своего» репертуара, исторически опирающегося на фольклорную основу, она может звучать современно и академично, достойно представляя самый разный, подчас разнородный материал на больших сценах всех регионов, стран и континентов мира. Уже в начале своего творчества он наметил этот путь и движется по нему по сей день.

Литература:

- 1. Головинский Г. Л. Композитор и фольклор: Из опыта мастеров XIX XX веков. Очерки// Г. Л. Головинский, М.: Москва, 1981. 279 с.
- 2. Земцовский И. И. Фольклор и композитор. Теоретические этюды // И. И. Земцовский, Л.: Советский композитор, 1977. 172 с.
- 3. Махан В. В. Домра в России: истоки и возрождение: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, Москва, 2017. 30 с.
- 4. Ненашева Т. А. Доминантные черты развития домрового искусства второй половины XX начала XXI веков // Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2011, №8. С. 211 219.

5. Шёнберг А. Симфонии из народных песен / Фольклористские симфонии (пер. О. Лосевой) // А. Шёнберг. Стиль и мысли, М.: Композитор, 2006. - С. 194 -212.