

Антипова Виктория

ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ КОЛИНА МАКФИ

Статья посвящена жизни, творчеству и научной деятельности канадского композитора и этномузыколога Колина Макфи (1900-1964) – автора первых американских комплексных трудов об индонезийской музыкальной культуре. В работе обобщаются результаты многолетнего кропотливого изучения музыкантом балийского искусства, приводится обзор его монографий. Также автор демонстрирует проявление балийского музыкального материала в сочинениях композитора.

Ключевые слова: Колин Макфи, гамелан, индонезийская музыкальная культура.

Игра с образами Востока в западном искусстве длится уже не одно столетие, однако во второй половине XX века приобщение европейских музыкантов к традициям восточных культур указало один из основных векторов дальнейшего развития музыкального искусства. В истории американской музыки XX столетие отмечено повышенным вниманием композиторов к вселенной звука Азии, Африки и других макрорегионов планеты. Особый интерес представляет обращение западных музыкантов к искусству Индонезии, покорившему мир на исходе II тысячелетия.

Неиссякаемым источником вдохновения для американских композиторов Новейшего времени стал гамелан – ансамбль индонезийских музыкальных инструментов, колоритность и тембровое богатство которого покорили мир на закате второго тысячелетия. Гамелан подразумевает наличие от десяти до шестидесяти различных инструментов: это всевозможные одиночные гонги, гонговые наборы, металлические клавиши, тарелочки, ксилофоны, барабаны, духовые, струнные щипковые и

смычковые инструменты. Как особый тембр трактуется и человеческий голос, при этом пение используется как сольное, так и хоровое.

Впервые в Америке гамеланное музицирование было представлено в 1893 г. на проходившей в Чикаго Всемирной выставке им. Колумба. Однако серьёзное, вдумчивое и планомерное изучение американцами индонезийской музыки началось лишь в 30-е гг. XX столетия.

В ряду ключевых деятелей, внёсших значительный вклад в изучение музыкальных инокультур, явился канадский композитор и этномузыколог Колин Макфи (1900–1964). Избранный им путь и круг его интересов оказали значительное влияние как на творчество композиторов-современников, так и на развитие музыкального искусства Новейшего времени.

Как отмечал сам композитор, когда-то в молодости услышанная граммофонная пластинка, записанная на Бали, очаровала его, «чистое, металлическое звучание музыки было похоже на звон тысячи колокольчиков, изысканное, обескураживающее, с чувственным очарованием, как тайна, которая была совершенно неотразима» [5, с. 14]. Итогом стала поездка на остров Бали, растянувшаяся почти на целое десятилетие.

В 30-е годы XX века Колин Макфина в протяжении нескольких лет жил в Индонезии, занимался изучением гамеланов острова Бали, приобрёл навыки игры на традиционных музыкальных инструментах. Изданная им впоследствии монография «Музыка на Бали» (1966, 1976) стала важным трудом, обобщившим многолетнее изучение композитором индонезийской музыкальной культуры. Одной из наиболее значительных работ музыканта стала автобиографическая книга «Дом на Бали» (1944, 1980), в которой значительное место отводится культурологической информации об Индонезии.

В ряде многочисленных научных работ Колин Макфи также продемонстрировал зафиксированные в Индонезии звукомзыкальные тексты¹. Точная фиксация индонезийских ладовых структур при помощи западноевропейской нотации невозможна ввиду микрохроматических различий, однако опубликованные Колином Макфи примеры продемонстрировали наиболее яркие черты музыки Индонезии: тембровое разнообразие, полиритмическую и полимелодическую природу музыкальной ткани, использование пятиступенных ладоструктурных моделей.

Обращение к индонезийской культуре стало основой и для композиторского творчества Колина Макфи, под влиянием инокультурной традиции музыкантом были созданы ярчайшие его сочинения. Так, важной вехой в творческой биографии Колина Макфи стало и создание токкаты для симфонического оркестра и двух фортепиано «Табух-Табухан»² (1936) – одного из известнейших опусов композитора. В партитуру токкаты «Табух-Табухан» помимо европейских, композитор также ввёл и индонезийские музыкальные инструменты (балийские гонги, цимбалы, колокольчики). Сочинения были созданы К. Макфи во время пребывания в Индонезии и характеризовались композитором как аранжировки так полюбившихся ему композиций, исполняемых гамеланами. Композитор определил своё произведение как трёхчастную симфонию и отметил, что на страницах партитуры им были воспроизведены многочисленные традиционные индонезийские напевы (к примеру, флейтовая тема II части).

¹ Из личной беседы с преподавателем Индонезийского института искусств г. Джокьякарты (Institut Seni Indonesia Yogyakarta) Аноном Сунеко 18 мая 2018 года.

² «Табух» в переводе с индонезийского – «молоток» (в музыкальном искусстве Индонезии различные виды молоточков используются для игры на разнообразных металлофонах). «Табух-табухан» в индонезийском языке обозначает ритмическое многообразие и музыку для ударных инструментов.

Впервые токката «Табух-Табухан» была исполнена в 1936 году в Мехико Национальным симфоническим оркестром Мексики под управлением Карлоса Чавеса. Несмотря на высокую оценку К. Макфи работы К. Чавеса как дирижёра, произведение не имело большого успеха у публики. Однако широчайший резонанс вызвало исполнение токкаты в Нью-Йорке в 1953 году под управлением Леопольда Стоковского. На следующее же утро после премьеры ведущие газеты пестрели заголовками о триумфальном успехе сочинения, а сам композитор получил возможность заключить выгодные контракты на издание партитуры³.

В последующие годы Карлос Чавес и другие близкие друзья Колина Макфи, такие как Бенджамин Бриттен, Аарон Копленд и Генри Кауэлл, всячески поддерживали творческую деятельность композитора, способствовали исполнению его сочинений, находили для композитора выгодные заказы и гранты.

Широкую известность приобрела и «Балийская церемониальная музыка для двух фортепиано» (1938). В её состав вошли три пьесы, которые были написаны Колином Макфи ещё во время пребывания в Индонезии и воспринимались композитором как аранжировки услышанного им музыкального материала. Для К. Макфи было важно знать мнение индонезийских музыкантов о подобном музыкальном эксперименте, и он организовал исполнение «Балийской церемониальной музыки» в Денпасаре (о. Бали). Произведение получило высокую оценку индонезийцев, отметивших удивительное проникновение композитора в суть местной традиции. Сам Колин Макфи писал: «Они были в восторге. Они не верили,

³ «Все темы и ритмы токкаты “Табух-Табухан” подлинны (и очень красивы) <... >. Вся пьеса – это наслаждение яркими звуками, живыми ритмами и прекрасными мелодиями», – писал Верджил Томсон в «Herald Tribune» [6, с. 190]. «Эта партитура привлекает своими тембрами, использованием захватывающих ритмических групп и драматически наращивающими силы сверхслаженными ритмами», – констатировал Олин Даунз в «New York Times» [6, с. 190].

что подобное возможно. Ударный звук фортепиано оказался неожиданно близок звучанию гамелана, и они удивились, как только два музыканта способны воспроизвести партии различных инструментов, мелодию, орнаментацию, основные тоны и удары гонга. Не хватало только ударных!» [2, с. 270].

Примечательно, что в 1939 году состоялось совместное исполнение и запись этого произведения Колином Макфи и Бенджамином Бриттеном. Впоследствии, в 1942 году в г. Амхерст (США) «Балийскую церемониальную музыку для двух фортепиано» исполнили Бела Барток и его жена Дита Пастори, в 1944 – Бенджамин Бриттен в Лондоне.

Творчество и деятельность в области изучения индонезийской культуры Колина Макфи оказала значительное влияние на развитие музыкального искусства в XX веке. В фундаментальной работе, посвящённой влиянию азиатской музыки на творчество Б. Бриттена, британский исследователь Мервин Кук демонстрирует использование в балете «Принц пагод» музыкальных тем, которые были заимствованы композитором из сочинений К. Макфи [3].

Творческая позиция К. Макфи наложила особый отпечаток на творчество представителей минимализма. Именно под влиянием индонезийской музыкальной традиции формировался уникальный композиторский стиль Лу Харрисона (1917–2003) – одного из крупнейших представителей американского музыкального искусства конца II тысячелетия. Так, «в 1949 году Лу Харрисон прочёл статью Колина Макфи “Пятитоновая музыка гамеланов Бали” в журнале “Music Quarterly”, которой был достаточно впечатлён для того, чтобы использовать представленные Макфи музыкальные примеры в своих сочинениях. В апреле 1961 года Лу Харрисон вместе с К. Макфи посетил конференцию “Встреча музыки Запада и Востока” в Токио» [2, с. 278]. Позже

Лу Харрисон писав, що «хороший гамелан – це найкращий музикальний ансамбль на планеті» [4, с. 157].

Створюючи протягом наступних десятиліть численні твори для гамелана, для гамелана і голосу, для гамелана і західних музикальних інструментів продемонстрували інтерес Харрисона до інокультурних традицій і вражаючі виразні можливості музики Індонезії. Усього в творчості Лу Харрисона дослідники налічують понад 50 творів, натхненних звучанням гамелана⁴!

Джерелом натхнення музика Індонезії стала і для таких видатних діячів американської музикальної культури, як Джон Кейдж (1912–1992), Стив Райх (р. 1936) і др. Наприклад, одним із творів Дж. Кейджа, що відобразив інтерес композитора до звукової експресії індонезійської музики, став цикл «Аморес» (1943) для ударних і підготовленого фортепіано. Предмети, розміщені між струнами фортепіано, дозволяли досягти нових, незвичайних тембрових фарб, нагадували звучання гамелана. Дослідники, зокрема, наводять такий факт: «... в 1939–1941 роках Харрисон і Кейдж влаштовували концерти музики для ударних інструментів у містах Західного Побережжя США, використовуючи поряд з «істинними» інструментами різного роду побутові предмети, в тому числі знайдені на автомобільних свалках, з метою імітації звучання індонезійського гамелана» [1, с. 308].

⁴ Серед них «Сюїта для скрипки і американського гамелана» (1974), «Main Bersama-sama» для гамелана і французького рожа (1978), «Threnody for Carlos Chavez» для гамелана і альту (1978), «Bubagan Robert» для гамелана і труби (1978), «Двійний концерт для скрипки, віолончелі і гамелана» (1982), «A Cornish Lancaran» для сопрано, саксофону і яванського гамелана (1982), «Концерт для фортепіано і яванського гамелана» (1987) і др.

Как знак признания заслуг композитора и этномузыколога в 2009 году в Индонезии на острове Бали была представлена опера Эвана Ципорина (р. 1959) «Дом на Бали», посвящённая жизни Колина Макфи.

Колин Макфи вошёл в мировую историю музыкального искусства не только благодаря созданию одних из первых комплексных работ о музыке Индонезии, но также ряда уникальных музыкальных произведений, объединивших элементы западноевропейской и индонезийской музыки. Колин Макфи послужил многим американским музыкантам XX века проводником в звуковой мир иной культуры, открыв новые пути для развития минималистического направления в музыкальном искусстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Музыкальная культура США XX века: учебное пособие для педагогов и студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыковедение» / ред. кол. М.В. Переверзева (отв. ред.), М.А. Сапонов, С.Ю. Сигида. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2007. – 480 с.
2. Bellman J. The Exotic in Western Music. – Boston: Northeastern University Press, 1998. – 370 p.
3. Cooke M. Britten and the Far East. Asian influences in the music of Benjamin Britten. – Aldeburgh: The Boydell Press, 1998. – 279 p.
4. Leta M., Lieberman F. Lou Harrison: Composing a World. – New York: Oxford University Press, 1998. – 320 p.
5. McPhee C. A House in Bali. – New York: The Asia Press with The John Day Company (Reprint), 1980. – 234 p.
6. Oja, Carol J. Colin McPhee: Composer in Two Worlds (Music in American Life). – Urbana: University of Illinois Press. – 2004. – 376 p.

Antipova Victoria, Scientific supervisor - doctor of Art, professor Tatyana Kartashova. The Saratov State Conservatory named after L.V.Sobinov.

The article is devoted to the life, creativity and scientific activities of the Canadian composer and ethno-musicologist Colin McPhee (1900-1964) - the author of the first American integrated works on Indonesian musical culture. The paper summarizes the results of a multi-year painstaking study of Balinese art by a musician, an overview of his monographs is provided. The author also demonstrates the manifestation of Balinese musical material in the works of the composer.

Keyword: *Colin McPhee, gamelan, Indonesian music culture.*

Антипова Вікторія, Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Тетяна Карташова. Саратовська державна консерваторія імені Л. В. Собінова.

Стаття присвячена життю, творчості і науковій діяльності канадського композитора і етномузиколога Коліна МакФі (1900-1964) - автора перших американських комплексних праць про індонезійську музичну культуру. У роботі узагальнюються результати багаторічного копінткого вивчення музикантом балійського мистецтва, наводиться огляд його монографій. Також автор демонструє прояв балійського музичного матеріалу в творах композитора.

Ключові слова: Колін МакФі, гамелан, індонезійська музична культура.