

Вероника Былинкина

ЦИКЛ В ИСКУССТВЕ БЕЛАРУСИ XIX ВЕКА

Veronika Bylinkina

CYCLE IN THE ART OF BELARUS OF THE XIX CENTURY

В статье освещается особенность развития цикла в искусстве Беларуси XIX века, который внес свою лепту в формирование национальных и культурных художественных ценностей.

The article highlights the peculiarity of the development of the cycle in the art of Belarus in the 19th century, which has contributed to the formation of national and cultural art values.

Цикл является одним из мало изученных явлений в искусстве, который имеет глубокие корни становления как жанра. Слово «цикл» (kuklos) древнегреческого происхождения, изначально оно использовалось в значении «круг», «окружность». С точки зрения исследователей О. Белоусовой и О. Дашевской, происхождение данного термина, «с одной стороны, связано с предромантической философской эстетикой, где оно возникло, а с другой – наиболее распространенным явлением циклизация стала во второй половине XIX века» [1, с. 6]. Тем не менее, в европейской теории искусства «цикл» впервые возникает на рубеже XVIII–XIX вв., в период становления романтизма. Достаточно вспомнить фортепианный цикл «Времена года» П. Чайковского, цикл портретов «Смолянки» Д. Левицкого, «Маленькие трагедии» А. Пушкина.

Циклизации подвергались многие произведения искусства, в том числе и белорусских художников, композиторов, писателей и поэтов. Активное развитие на белорусских землях цикл получил в XIX веке, когда в искусстве Беларуси меняются идейно-художественные направления, происходит постепенный отход от классицизма к романтизму. Романтические тенденции в белорусском искусстве воплотились в интересе авторов к национальной истории, к народному творчеству, а также к человеку и к его внутреннему миру.

Композиторское творчество XIX в. отражает новый этап в белорусской музыкальной культуре. Впервые в произведениях отечественных авторов начинают звучать национальные мотивы, связанные с цитированием белорусского фольклора. Так, пианист и композитор А. Абрамович первым начал создавать национальные музыкальные произведения на основе народных песен и танцев. Центральное место в его творчестве занимает поэма для фортепиано «Белорусская свадьба», представляющая собой 8-частную сюиту программно-содержания с широким использованием свадебно-обрядового фольклора. Важно отметить, что музыка в этой сюите передает белорусский колорит, в ней используются типичные для него ритмические и мелодические интонации, имитируется звучание белорусских народных инструментов.

Белорусский колорит также ощущается в сюите А. Абрамовича «Шесть времен года», состоящий из следующих частей: «Весна», «Девичье лето», «Лето», «Бабье лето», «Осень» и «Зима». Согласно Е. Бондаренко, эта сюита «создана на основе белорусских песен и танцев, которые передают характерные приемы народного музицирования (имитируется звучание таких народных инструментов, как дуда, скрипка, используются типичные для белорусского фольклора интонационные, ритмические и гармонические обороты, звукоизобразительные эффекты» [2, с. 61].

Музыка XIX в. на белорусских землях была основана на прочном профессиональном фундаменте творчества Ф. Миладовского и С. Монюшко, которые внесли огромный вклад в развитие цикла в отечественном музыкальном искусстве. Композитор Ф. Миладовский создал цикл песен «Польские напевы» на стихи польских поэтов Я. Прусиновского и В. Вольского, а спустя много лет, будучи слепым, он сочинил цикл из двенадцати дуэтов для виолончели и фортепиано (записанные его дочерью), названный «Альбом слепого».

Жизнь и творчество выдающегося композитора С. Монюшко тесно связаны с белорусской землей. Особый интерес композитор проявлял к национальному фольклору, что нашло отражение в его песенном творчестве. При жизни С. Монюшки в свет вышел его цикл песен, названный «Домашним песенником», в который вошли «Сельские песенки» и «Песни приеманских деревень», написанные на стихи белорусского поэта Я. Чечота.

В XIX веке белорусские художники начинают создавать живописные полотна, объединяя их в циклы. Широкий размах тем для выражения своего видения мира давало отечественным художникам творчество в области пейзажного жанра. Среди произведений пейзажистов выделялись полотна М. Кулеша, Н. Орды, К. Русецкого, В. Дмоховского и братьев Горавских.

Творчество пейзажиста и портретиста А. Горавского, наиболее известного из братьев, было тесно связано с поиском реалистического отображения жизни. Художник в основном писал пейзажи, многие из которых созданы на белорусских землях. А. Горавский создал серию картин, посвященных родному краю – «Липь», «На родине», «Пинские болота», «Река Березина», «Вечер в Минской губернии».

Уникальным явлением в белорусском искусстве является творчество художника-пейзажиста Н. Орды. В основном он работал как акварелист, создав такие произведения как «Развалины замка в Лиде», «Крево», «Мир», «Несвиж», «Белая башня». Акварели и рисунки художника переводились в литографии и издавались отдельными альбомами, графическими сериями по двадцать, тридцать литографий. Было издано восемь серий, в которых представлено двести восемьдесят рисунков, однако большая часть творений Н. Орды осталась неизданной.

Одним из наиболее известных живописцев Беларуси XIX века был К. Альхимович. Несмотря на то, что большую часть своей жизни художник прожил за границей, его творчество было неразрывно связано с родной стороной. Он создавал картины на темы белорусской и польской истории, изображал быт и тяжелую судьбу крестьян. К. Альхимович является автором серии картин по мотивам творчества А. Мицкевича, а также двенадцати картонов-иллюстраций к его поэме «Пан Тадеуш».

В белорусской литературе XIX века происходит реформирование жанровой системы классицизма. Согласно мнению Ю. Капустиной, «циклизация, или возможность объединения, стала своего рода «компенсацией» произведениям за распад старой жанровой системы» [3, с. 96]. Так, А. Мицкевич стал автором двух стихотворных сборников, В. Сырокомля издал небольшие по объему сборники «Гавенд», В. Коротынский создал поэтический сборник «Чем хата богата, тем рада».

Всевозможные виды циклов рассказов, сцен, повестей и очерков становятся характерными для белорусской прозы XIX ст. Произведение «Шляхтич Завальня или Беларусь в фантастических рассказах» Я. Борщевского было написано под очевидным влиянием белорусского фольклора. Автор использовал сюжеты сказок и легенд «дикого северного края Беларуси», которые слышал еще в детстве.

Во второй половине XIX в. в белорусской литературе зарождается движение за национальное возрождение, идеологом которого выступил Ф. Богушевич. Ему принадлежат циклы стихов «Дудка беларуская» и «Смык беларускі». В этих сборниках автор показал характер истории народа, обосновал его право на суверенитет, на развитие своего языка и культуры. Современником Ф. Богушевича был поэт А. Гуринович, который также издал «Сборник белорусских произведений» с богато представленными образцами белорусского фольклора. Так, благодаря Ф. Богушевичу и его сподвижникам национально-возрожденческая идея становится основным творческим мотивом в дальнейшем развитии белорусской литературы. Окончательное становление циклизации в белорусской литературе связывают с творчеством Я. Купалы, Я. Коласа, Тетки, М. Богдановича, З. Бядули, А. Гаруна, М. Горецкого, для которых проблема национального самопознания стала главной.

Таким образом, цикл представляет собой специфическое явление в искусстве Беларуси. Получив активное развитие в XIX веке на белорусских землях, он внес свою лепту в формирование как национальных, так и общечеловеческих художественных ценностей. Вместе с тем цикл обрел свои отличительные черты в белорусском искусстве, в которых воплотились стремления к постижению красоты и высоким идеалом.

Список литературы:

1. Белоусова, О. Поэтика цикла и книги в современном литературоведении / О. Белоусова, О. Дашевская // Вестник ПГУ. – 2014. – №389. – С. 6–14.
2. Бондаренко, Е. История белорусской музыкальной культуры до XX века / Е. Бондаренко : учеб.-метод. пособие. – Минск : БГПУ. – 2007. – 73 с.
2. Капустина, Ю. Композиционная рамка как принцип циклизации в лирике Серебряного века : автореф. дисс. докт. филологич. наук : 10.01.01 / Ю. Капустина ; Вологодский государственный университет. – Вологда, 2018. – 45 с.

Go Endi

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
В ФОРМАТЕ МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЫ:
К ТРАНСФОРМАЦИИ
ТРАДИЦИЙ**

В статье рассматривается, каким образом на основе диалога академической музыки и массового искусства возник новый музыкальный стиль – Classical Crossover. Творчество самобытного тосканского певца Андреа Бочелли – ярчайший пример классического кроссовера. Его голос органично звучит в произведениях оперной классики и эстрадной музыки, итальянской песне и сочинениях духовной музыки. Необыкновенная одухотворенность его пения, умение чувствовать глубину музыки и донести ее до слушателя сделали А. Бочелли одним из наиболее востребованных певцов стиля кроссовер.

Guo Andy

**ACADEMIC MUSIC IN THE
FORMAT OF MASS CULTURE:
TOWARD TO THE
TRANSFORMATION
OF TRADITIONS**

This article tells the story of the emergence of a new musical style – Classical Crossover. This style has arisen on the basis of a dialogue of academic music and mass art. The creativity of the original Tuscan singer Andrea Bocelli is a vivid example of a classic crossover. His voice sounds organically in works of opera classics and pop music, Italian song and sacred music. His unusual spirituality of singing, the ability to feel the depth of music and bring it to the listener, had done A. Bocelli one of the most popular Crossover style singers.

Академическая (классическая) музыка в XXI в. активно включается в пространство массовой культуры. К классической музыке обращаются для создания имиджа как отдельного человека, так и коммерческих компаний. Она звучит в разнообразных ситуациях работы и нашего отдыха. Сегодня мелодии классических произведений звучат в рекламе, заставках телевизионных программ, на радио, в наших мобильных телефонах, компьютерных играх. Тем самым классика автоматически попадает в контекст ритмов жизни современного общества, современной моды, индустрии развлечений. Классическая музыка широко востребована в качестве заполнителя нашего времени. Звучащая в качестве фона в нашей повседневной жизни классическая музыка формирует иллюзию гармонии, эстетической притягательности окружающего нас мира [4].

Сегодня наметилась и кардинальная трансформация форм бытования классической музыки, стираются границы эпохи, стиля, жанра произведения. Классические произведения различными способами отчуждаются от своих настоящих авторов. Произведения классики переинструментовываются и аранжируются в самых различных стилях, сокращаются, «режутся» на фрагменты, «дописываются» и «переписываются» в соответствии с требованиями нового времени и контекста, в который они впоследствии помещаются. Из классического произведения свободно изымаются или, наоборот, в него внедряются любые элементы – видоизменяются мелодия, гармония, форма, ритм, что ведет к частичному или полному изменению семантики, стиля, жанра, формы произведения. В свою очередь, на роль создателей классической музыки начинают претендовать сами исполнители, аранжировщики, персоны рекламной и киноиндустрии, и в целом потребители культурного продукта.

На основе диалога классики и массового искусства возник новый музыкальный стиль, определяемый как Crossover или Classical Crossover. Этот диалог выражен в активном взаимодействии и взаимопроникновении классики и массовой культуры, творческом синтезе в условиях эпохи постмодернизма. Crossover определяет музыкальное творчество особого рода. В силу своего синтетического характера кроссовер, как сплав разных стилей и направлений музыки, обладает гибкостью развития, позволяющей сочетать академическую основу с самыми современными музыкальными тенденциями. Слово Crossover с английского языка переводится как «пересечение». Приставка «classical», таким образом, является уточняющей и указывает на обязательное наличие академической составляющей в музыкальном материале [3].

В отношении понятия Classical Crossover в исполнительской практике употребляют и другие названия, такие как «неоклассика» или «прогрессивная классика». Нередко классический кроссовер расценивают как новую волну в развитии классической музыки, а также способ расширения музыкального потенциала и популярности современных музыкальных стилей и направлений, актуальность которых сильно подвержена влиянию моды, звуковых технологий и зрелищности [8]. Кроссовер – один из самых популярных стилей современной музыки. В классическом кроссовере получили взаимодействие