

Раиль Кунафин на форуме радио Орфей рассказывает, что такое музыкальная цитата и пародия

<http://forum.muzcentrum.ru/messages/forum4/topic367/message9617/#message9617>

21.12.2010

DE CITATES ET PARODIES (quasi tractatio)

По смыслу слова «цитата» (citatio) и «пародия» тесно связаны, и в некоторых локациях синонимичны. Более позднее значение пародии как «песни наизнанку» мы здесь не рассматриваем: в музыковедении принят исконный смысл слова, а именно «перелицовка» произведения для другого состава или текста. Само слово восходит ещё к античному театру, к понятию «парод», и по смыслу означает (здесь) «приходящее извне», что вполне применимо и к слову «цитата». Со временем понятия разделились, хотя провести жёсткую границу между ними не всегда возможно, поскольку цитата может занимать весьма значительный отрезок, вплотную сближаясь с пародией.

Цитата и пародия не просто нередкое явление в музыке; на ранних периодах это относится едва ли не к основной части произведений. В размещённой на сайте статье «Между ренессансом и барокко» есть немаловажная фраза о музыке ренессанса и средневековья: «Даже те произведения, которые мы привычно относим к инструментальным, имели вокальную, песенную основу» (извините за обращение к самому себе – назовём это самоцитированием, что целиком в русле темы). Действительно, начиная с античных времён (данные для античности, разумеется, косвенные), нижний, фундаментальный слой музыкальных культур составляла обширная совокупность общеизвестных мелодий. А композиторская «надстройка» состояла не только в сочинении новых песен (со словами), но – большей частью! – в обработке популярных мелодий, то есть в цитировании и пародировании. Точно определить удельный вес таких обработок невозможно, поскольку огромное число мелодий сохранилось лишь в пародиях, ясно лишь, что он действительно огромен. Так возник и жанр канцон – чисто инструментального произведения, но с названием, которое переводится как «песня».

При исполнении канцон или «протоканцон» публика сразу узнавала знакомую мелодию, и ей (публике) не возбранялось подпевать музыке. Здесь же содержится и ответ на вопрос, поставленный Акселем: для чего нужна цитата? Да для отсылки к тексту! Классический пример – месса «L'homme armé» Жоскена Дебре, где отсылка к песне «Вооружённый человек» (в форме то ли цитаты, то ли пародии) генерировала вполне определённый круг ассоциаций. Не правда ли, это напоминает «Agnus Dei» гайдновской «Мессы времён войны» или бетховенской «Missa solemnis»? С той лишь разницей, что намёк Дебре создаётся посредством цитаты-пародии.

К сожалению, подавляющего большинства таких намёков мы сейчас не понимаем. Возможно, поэтому отдельные пласты старинной музыки (хотя бы те же мессы нидерландской школы) кажутся многим однообразными и даже скучными. Очень важно и следующее: духовные произведения имеют ещё один фундамент – григорианские и амброзианские хоралы, которые также привязаны к определённым текстам. Мы знаем, что многие духовные произведения имеют собственные наименования, но не всегда представляем себе, что они поддерживаются музыкально. Скажем, если отрезок Credo, начинающийся со слов «Et incarnatus», основан на цитировании или пародировании григорианского гимна «Ave Maria», становится гораздо понятнее, почему композитор назвал своё творение «Missa Mariae Virginiae». К сожалению, такого рода намёки, «с двойным текстом», тоже не всегда расшифровываются, и не только в силу наших лени и нелюбопытства, но и из-за утраты аутентичных первоисточников: многие исходные тексты сохранились лишь в поздних табулатурах без слов, то есть в пародиях. Но здесь утрат меньше: церковь всё-таки куда более надёжный хранитель, нежели фольклор – поэтому древние памятники органично вошли во всю последующую музыкальную культуру. Например, Missa choralis Листа целиком состоит из цитат-пародий. А некоторые гимны стали буквально знаковыми, в том числе и для светских жанров: скажем, Dies irae цитировали и Рахманинов, и Стравинский, и... да проще сказать, кто не использовал из великих! А в основе такого использования, вне всякого сомнения – отсылка к тексту, или, по меньшей мере, к общему содержанию текста. В русской музыке, кстати, есть и собственный часто цитируемый фундаментальный слой (вспомним хотя бы «Со святыми» в Шестой симфонии Чайковского). К счастью, сохранность данного «материкового слоя» ещё лучше, за что нужно поклониться в ноги Дмитрию Степановичу Бортнянскому, собравшему весь сохранившийся обиход.

Цитирование других композиторов в новейшее время, разумеется, не имеет непереносимого отношения к вербальному тексту. Накопившаяся за столетия музыкальная литература сама из себя представляет текст, и подобные отсылки часто подразумевают также определённый круг ассоциаций. Кроме тех (тоже нередких) случаев, когда цитирование происходит спорадически, по принципу «Умри, Денис, лучше не скажешь».

В заключение позволю себе вновь порассуждать на тему подлинного (скрытого от нас) удельного веса цитирования и пародирования. На примере Баха, которого мы изучили чуть получше, нежели его современников и предшественников. Именно «чуть», поскольку фундаментальные открытия в баховедении происходят и поныне, едва ли не ежегодно. Основной «фундаментальный слой» Баха известен: это протестантский хорал. Известен, правда, не вполне: ныне в активе лютеранской церкви порядка восьмисот хоралов, тогда как Бах пользовался сборником, где содержалось свыше 5000 (!) хоралов, и он тоже не был полным. Причём о широте использования Бахом этого материала широкая публика имеет самые приблизительные понятия. Но вот лишь один пример: всем известная прелюдия C-dur из первого тома ХТК. Вроде бы «простенькая», однако содержащая прямую цитату: хорал «Du meine Seele, singe» («Пой, моя душа»). И ещё три (!) хорала процитированы в фуге. Кстати, простое знакомство с текстами ясно показывает, что здесь «зашифрована» не райская жизнь (по Казинику), а тема Благовещения; это подтверждается и соответствующей баховской музыкальной символикой. Кстати, темы-символы (и не только они!) применяются либо как точное самоцитирование, либо как недвусмысленная аллюзия на собственные произведения того же содержания – всего таких «отсылок к самому себе» только в ХТК набираются сотни!

Думаю, разительный пример Баха (наверняка не уникальный!) прекрасно показывает роль цитирования, и в значительной степени отвечает на вопрос «зачем нужны цитаты».