

Юлия Ивановна Агишева

**ФОКСТРОТ ДЛЯ ОРКЕСТРА
«КАНУН ПРАЗДНИКА СВ. ФОМЫ»
П.М. ДЭЙВИСА: МОЛИТВА ИЛИ ФАРС?¹**

Имя английского композитора Питера Максвелла Дэйвиса (иллюстрация 1²) практически неизвестно в нашей стране, как широкой слушательской аудитории, так и научному сообществу. Исходя из этого, сначала сделаем несколько штрихов к творческому портрету композитора, а также уделим внимание некоторым фактам его биографии.

Питер Максвелл Дэйвис (1934–2016) родился в г. Солфорд (графство Большой Манчестер). Тяга к музыке проявилась довольно рано: уже в четырехлетнем возрасте после посещения оперы Гилберта и Салливана «Гондольеры»³ маленький Макс заявил, что будет композитором. Ни много, ни мало! В школе он поражал преподавателей, например, тем, что играл наизусть на фортепиано довольно протяженные разделы из симфоний Бетховена.

¹ Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ «Британская академическая музыкальная культура второй половины XX века» (№ 19-012-00483).

² Иллюстрация размещена на сайте: <https://uk.makemefeed.com/2016/03/15/sir-peter-maxwell-davies-obituary-908890.html>.

³ Либреттист Уильям Гилберт и композитор Артур Салливан – удачный творческий тандем викторианской эпохи, работавший в жанре комической оперы.

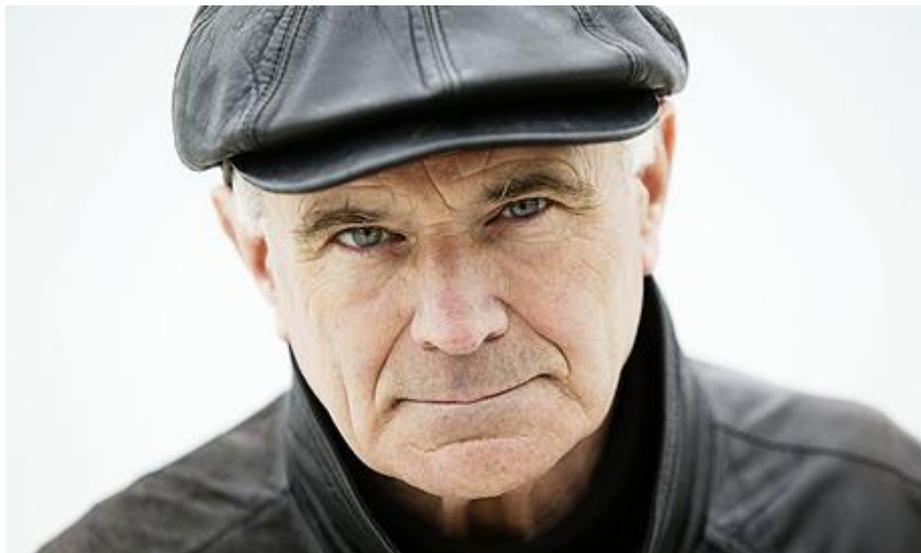

Иллюстрация 1. Питер Максвелл Дэйвис (1934–2016)

Далее – Университет Манчестера, Королевский Манчестерский колледж музыки, обучение в 1950-е гг. в Риме у композитора Гоффредо Петрасси, Принстонский университет в 60-е, где посчастливилось заниматься композицией у Милтона Бэббита.

Именно в колледже началось творческое формирование Дэйвиса, который с друзьями-единомышленниками организовал ставшую впоследствии знаменитой «Манчестерскую группу» (в нее также входили композиторы Александр Гёр, Хариссон Бёртуисл, пианист Джон Огдон, трубач Элгар Ховарт). Их всех объединяла страсть к тому, что не входило в учебную программу: средневековые и ренессансные композиции, индийская музыка (на эту тему Дэйвис даже написал диссертацию) и, конечно, музыкальный модернизм (от нововенцев и И. Стравинского до Л. Ноно и К. Штокхаузена).

Одним из проектов «Манчестерской группы» стал созданный Дэйвисом и Бёртуислом ансамбль «Лунный Пьеро», который первоначально задумывался специально для исполнения одноименного произведения Шёнберга и полностью дублировал инструментальный состав

Техника музыкальной композиции

«Лунного Пьеро». Постепенно коллектив стал исполнять другие сочинения (иллюстрация 2⁴).

Иллюстрация 2. Питер Максвелл Дэйвис и Хариссон Бёртуисл. 1970

Эта практика стала чрезвычайно важной в творческом развитии Дэйвиса. По его мнению, каждый композитор должен иметь подобный ансамбль для того, чтобы научиться понимать, как работают исполнители, как организован их творческий процесс – от первого знакомства с партитурой до концертного исполнения. Кроме того, Дэйвис и его друзья начали выступать со своими произведениями и наблюдали за тем, как они трансформируются во время репетиций, что получается в результате, на сцене. Благодаря этой практике, композитор обрел инструментальное мышление («I became an instrumental thinker» [6]).

⁴ Иллюстрация размещена на сайте: https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13569/Sir-Peter-Maxwell-Davies-Sir-Harrison-Birtwistle?search=sp&s_Text=hockney&rNo=2.

Техника музыкальной композиции

Примерно тогда же сложилось мировоззрение Дейвиса, сохранившееся у него до конца жизни, а именно: чтобы быть состоятельным, музыкальное произведение должно содержать некую конструктивистскую строгость и находиться вне стиля. Иными словами, если конструктивная основа произведения выверена, слушательское понимание, по убеждению композитора, ему будет обеспечено.

Профессиональный путь Дэйвиса был связан и с педагогической практикой. С 1959 по 1962 год он преподавал музыку в школе и проявил себя как прогрессивно мыслящий педагог. Он изменил существующую учебную программу, где долгое время действовала установка: дети должны слушать музыку, а не играть. Дэйвис стал вовлекать учеников в исполнение, в том числе и собственных произведений, которые писал специально для них. То, что сейчас кажется нам обычным – дети должны играть – на тот момент воспринималось как революция.

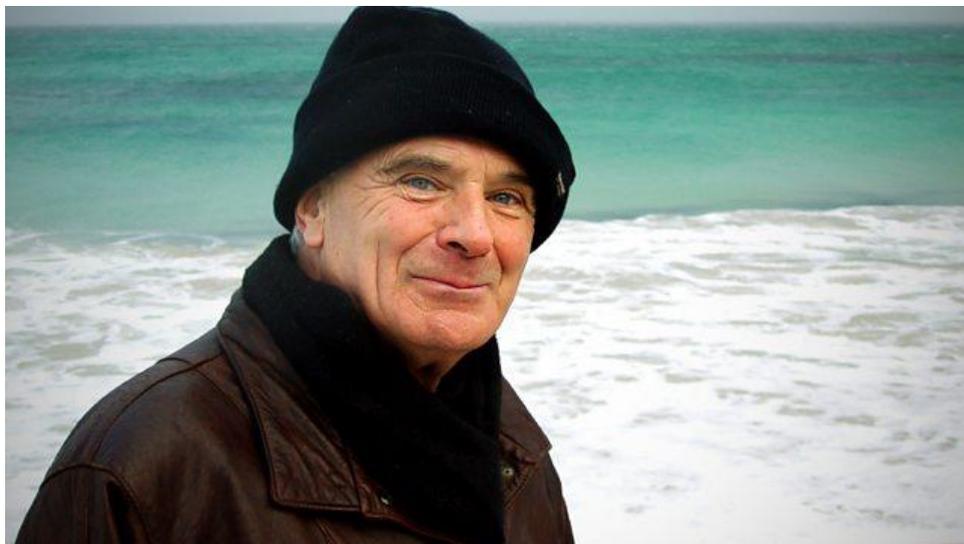

Иллюстрация 3. П.М. Дэйвис в последние годы жизни

С 1971 года и до конца жизни Дэйвис жил на Оркнейских островах (архипелаг на северо-востоке от Шотландии) (иллюстрация 3⁵). В этом месте он нашел тишину и вел почти аскетический образ жизни.

⁵ Иллюстрация размещена на сайте: <https://www.bbc.co.uk/programmes/boon6t8b>

Техника музыкальной композиции

Дэйвис продвигал идеи, чрезвычайно важные для него: сохранение фольклора этих мест, протест против коммерческой музыки (композитор ненавидел фоновую музыку, звучащую везде, сравнивал ее с коммерческим и культурным терроризмом).

Дэйвис вел активную деятельность как дирижер (иллюстрация 4⁶), сотрудничая с ведущими симфоническими коллективами. В 1987 году он был посвящен в рыцари и с тех пор именовался сэр Питер Максвелл Дэйвис.

Иллюстрация 4. П.М. Дэйвис за дирижерским пультом

В 2004 году он стал Мастером королевской музыки (*Master of the Queen's Music*). В Великобритании до сих пор существует такое явление, как придворная музыка. Согласно установленному порядку, композиторы сменяют друг друга на этом поприще каждые 10 лет. Дэйвис с большим удовольствием относился к этой должности и даже здесь ему

⁶ Иллюстрация размещена на сайте: <http://www.ok-magazine.ru/stars/news/34973-skonchalsya-kompozitor-piter-maksvell-deyvis>.

Техника музыкальной композиции

удалось проявить инициативу: он посоветовал Елизавете Второй учредить ежегодную королевскую медаль в области музыки, что и было сделано (иллюстрация 5⁷). Придворная деятельность повлияла на политические взгляды Дэйвиса, который превратился из республиканца в роялиста, полагая, что монархия представляет собой постоянство, традицию и стабильность.

Иллюстрация 5. П.М. Дэйвис и Елизавета Вторая

Дэйвис и его музыка, казалось, были сотканы из парадоксов: начало карьеры – ярлык «модерниста», действующего рискованно, если не безумно, затем – поворот в сторону традиционализма. Композитор говорил: «Меня много ругают за то, что я пишу музыку в разных

⁷ Иллюстрация размещена на сайте: <https://www.classicfm.com/composers/maxwell-davies/news/obituary/>.

Техника музыкальной композиции

стилях и жанрах. Называют проституткой. Прекрасно. Тогда и Моцарт был таким»⁸.

Дэйвис, казалось, присутствовал во всех сферах британской культурной и общественной жизни второй половины XX – начала XXI века, и, в то же время, порой становился неуловимым для всех. Творческое наследие композитора охватывает все возможные музыкальные жанры: симфонии, оперы, инструментальные концерты, хоровая музыка, музыка для театра и кино, балет – более 500 опусов.

Фокстрот для оркестра на павану Джона Булла «Канун праздника Св. Фомы» был написан по заказу немецкого города Дортмунд 50 лет назад в 1969 году (иллюстрация 6). Многосоставное название содержит в себе некий образ произведения и заслуживает отдельного анализа.

Обозначен жанр – фокстрот, американский дудольный парный танец начала XX века. Обозначена тема, на которую написан фокстрот – павана – придворный медленный дудольный танец XVI–XVII веков. Указан автор паваны – Джон Булл (английский композитор-вёрджиналист рубежа XVI–XVII столетий). Павана Булла имеет название, которое вызывает трудности перевода. И если со Св. Фомой все ясно, то слово wake имеет несколько значений, среди которых – «пробуждение», «храмовый праздник», «справлять поминки» и даже «кильватер»⁹. Мы придерживаемся версии перевода, данной Л. Акопяном в его словаре Музыка XX века, где в статье о Дэйвисе содержится вариант «Канун праздника св. Фомы» [1, 197]. Кстати, и поминки тут совсем не

⁸ URL: <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/sir-peter-maxwell-davies-composer-and-conductor-who-set-out-as-an-enfant-terrible-but-mellowed-after-a6931006.html>.

⁹ Мультитран [Электронный ресурс]. URL: <https://www.multitran.com/m.exe?s=wake&l1=1&l2=2>

Техника музыкальной композиции

лишние, если учесть, что павана иногда использовалась в качестве церемониального танца для похоронных ритуалов.

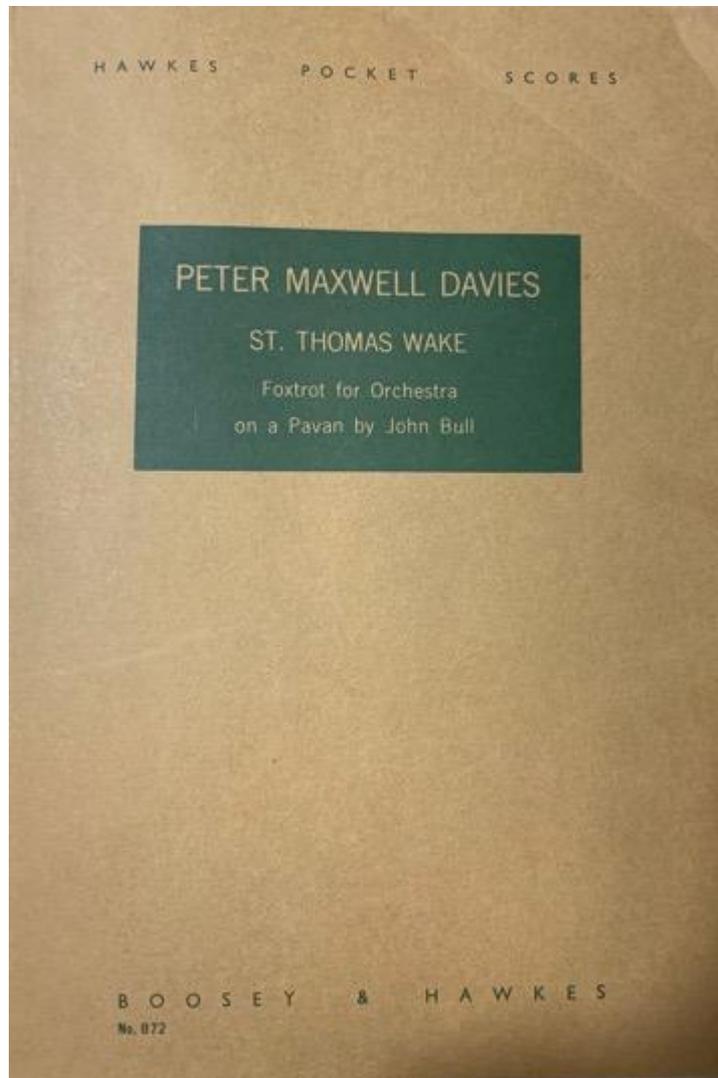

Иллюстрация 6. Издание нот Фокстрота для оркестра на павану Джона Булла «Канун праздника Св. Фомы»

При исполнении этого сочинения на сцене располагаются два оркестра: большой симфонический и джаз-бенд с расстроенным фортепиано.

Несмотря на то, что павана Дж. Булла заявлена как тема, на которую написан Фокстрот, она звучит целиком лишь в конце сочине-

Техника музыкальной композиции

ния¹⁰, да и то, уловить ее на слух довольно трудно, поскольку она замаскирована в лабиринте фокстрота и «наезжающего» на них оркестра (иллюстрация 7).

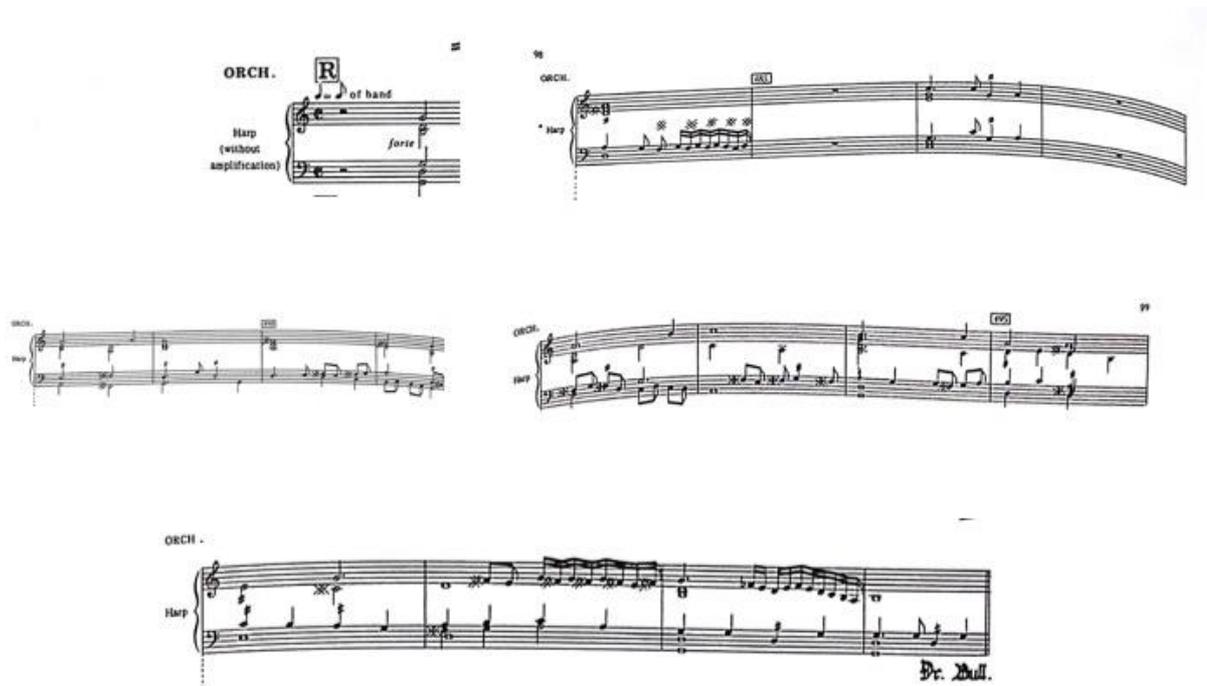
The image displays five staves of musical notation. The top-left staff is labeled 'ORCH.' and 'Harp (without amplification)'. It features a treble clef and a key signature of one flat. A box labeled 'R' is placed above the staff, with an arrow pointing to a specific note. The word 'forte' is written below the staff. The top-right staff is also labeled 'ORCH.' and 'Harp', with a treble clef and a key signature of one flat. It includes a box labeled 'R' above the staff. The bottom-left staff is labeled 'ORCH.' and 'Harp', with a treble clef and a key signature of one flat. The bottom-right staff is labeled 'ORCH.' and 'Harp', with a treble clef and a key signature of one flat. The bottom-most staff is labeled 'ORCH.' and 'Harp', with a treble clef and a key signature of one flat. It includes a box labeled 'R' above the staff and the signature 'Dr. Bull.' at the end.

Иллюстрация 7. П.М. Дэйвис. Фокстрот для оркестра на павану Джона Булла «Канун праздника Св. Фомы». Тема паваны

В драматургии произведения образуются три уровня: павана, фокстрот, оркестр. Всего фокстротов пять, каждый написан в разном стиле и тональности: до мажор, фа-диез минор, си-бемоль минор, ре мажор, соль мажор. Их исполняет джаз-бенд. Павана появляется в миксте с пятым фокстротом. Оркестр в этом сочинении Дэйвис определяет как «уровень моей настоящей музыки, также вырастающий из Паваны» [5, 375].

Здесь нет попытки объединить стили джаз-бенда и оркестра – каждый идет своим путем: это не симфония-концерта, не пародия. Фокстроты существуют как движущие мотивы, а оркестр их комментирует и трансформирует, образуя некую изоритмическую структуру.

¹⁰ В оригинале павана написана для клавирина, Дэйвис отдает ее арфе.

Техника музыкальной композиции

Произведение написано в сквозной форме, где павана – связующий фактор, как мотивно, поскольку фокстроты зачастую строятся на ее материале, так и исторически. Как замечает Дэйвис в предисловии к партитуре, «... один мертвый танец обновляется на основе более молодого современного танца, но тоже уже мертвого» [4]. Там же он приводит образ кривого зеркала, выпуклого и вогнутого, в котором отражается архаика и XX век, тональное и атональное, разрушительное столкновение и умиротворение – такой зазеркальный фьюжн.

В 2005 году в одном из интервью Дэйвис рассказал, как замысел этого произведения возник неожиданно, материализовавшись на финальном этапе работы. Это детские воспоминания композитора о бомбежках Манчестера во время Второй мировой войны: «Я ходил в кладовку под лестницей, где был граммофон и куча пластинок с фокстротами и чарльстонами 20-х и 30-х гг. Пока падали бомбы, я заводил граммофон и слушал записи. Как-то бомба попала в соседний дом. Помню, что в следующее мгновение я увидел, как по улице, охваченной пожаром, бежит женщина. Так фокстроты стали ассоциироваться с этим, да, веселье и удивительная свобода движения, и в то же время невероятное чувство опасности. И таким же невероятным было то, что когда я писал это произведение, не сразу понял, а только к концу сочинения вспомнил те переживания в каморке под лестницей и подумал: вот куда я достал. Это нужно прожить снова, чтобы примириться с этим» [3, 94]. Так глубины бессознательного прорвались в сознание и обрели художественную форму.

Впечатление на эту же тему возникло у автора этой статьи в процессе работы над ней. Весной 2019 года в ГМИИ им. Пушкина проходила выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа»¹¹.

¹¹ URL: <https://www.pushkinmuseum.art/events/archive/2019/exhibitions/london/>.

Техника музыкальной композиции

Это не школа в традиционном понимании и даже не направление, а несколько художников второй половины XX века (почти все они были не-британцы по происхождению), работавших в русле фигуративного искусства. Это поколение, прошедшее Вторую мировую войну, которое сублимировало своих страхи и разочарования в живописное творчество. Автор термина «Лондонская школа» американский художник Рон Китай вводил в свои работы скрытые цитаты и сложные метафоры. На выставке экспонировалось его произведение «Старые добрые времена» (иллюстрация 8), выполненное в технике коллажа. По периметру – кусочки обоев, внизу в желтом прямоугольнике разбросанные в отверстиях буквы, образующие слово «пули». Под ними название картины по-немецки, готическим шрифтом. В центре (иллюстрация 9) вырезки из газет – образный ряд, из которого становится ясно, что старые добрые времена – это эпоха Гитлера, разрушения военного времени. То есть идиома «старые добрые времена» полностью теряет свою положительную коннотацию, где нет ностальгии и ничего доброго.

Любопытно, что эта работа появилась в один год с Фокстротом Дэйвиса и, на наш взгляд, здесь есть удивительные пересечения, а именно – кусочки обоев – это (условно) фокстроты, вырезки из газет и разноцветные квадраты – оркестр (в ряде разделов сбрасывающий бомбы при помощи добавления в группу ударных полицейского свистка, футбольной трещотки, жестяной банки, наполненной стеклом или пустой, деревянных брусков), а непонятный старинный вензель посередине – павана.

Техника музыкальной композиции

Иллюстрация 8. Р. Китай. Старые добрые времена

Иллюстрация 9. Р. Китай. Старые добрые времена. Детали коллажа

Американский исследователь Фредерик Джеймисон в своей монографии «Постмодернизм или культурная логика позднего капитализма» писал о том, что художники больше не цитируют материал,

Техника музыкальной композиции

фрагменты и мотивы массовой или популярной культуры, а особым образом включают их в свои работы, так что «многие из наших прежних критических или оценочных категорий (основанных именно на радикальной дифференциации модернистской и массовой культуры), по видимости, перестают работать» [2, 189].

В заключении обратимся к названию данной статьи. Почему мы поместили в него оппозицию: молитва – фарс? В многослойном названии рассмотренного нами произведения есть и упоминание о религиозном празднике (молитва?), и тут же – танец, да не один (фарс?).

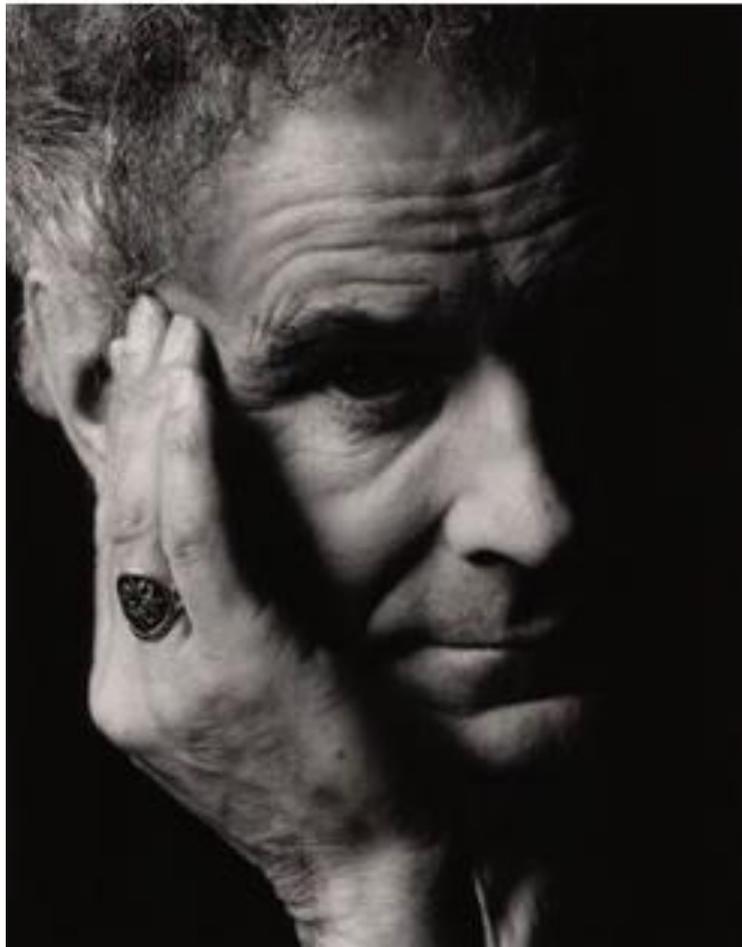

Иллюстрация 10. П.М. Дэйвис

Техника музыкальной композиции

В написании музыки Питер Максвелл Дэйвис искал духовную суть. В ней содержалась главная идея его творчества: музыка – это социальная сила, способная противостоять современным дискурсам или политической напряженности. Музыка – это одна из основ нашей жизни! Для Дэйвиса, который слыл воинствующим атеистом за свои жесткие антиклерикальные высказывания – это, конечно, была религия.

А что же фарс? Как известно, фарс – это легкая комедия. Запрятать под маской веселья и гротеска можно что угодно, лучшая форма защиты – или самоирония, или просто веселье как таковое... Здесь поставим многоточие, оставляя выбор за читателем.

Сэр Питер Максвелл Дэйвис. Вот куда он достал, отправив произведение на орбиту универсума обобщения не только музыкального опыта, но и бытия в целом (иллюстрация 10).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Акопян Л.О.* Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М.: Практика, 2010.
2. *Джеймисон Ф.* Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство института Гайдара, 2019.
3. Peter Maxwell Davies, Selected Writings / Ed. By Nicholas Jones. Cambridge University Press, 2017.
4. *Peter Maxwell Davies.* St. Thomas Wake. Foxtrot for Orchestra on a Pavan by John Bull. Boosey&Hawkes, 1972.
5. *Rupprecht Ph.* British Musical Modernism. The Manchester Group and their Contemporaries. Cambridge, 2015.
6. Sir Peter Maxwell Davies talks about composition and conducting (interview of M. Handley) [Electronic video resource] // BBC Radio 3 on

the YouTube. September 11, 2009. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=e01fvTVUra4>.

REFERENCES

1. *Hakobyan L.O.* Muzyka XX veka. Enciklopedicheskiy slovar' [Music of the 20th century. Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Praktika [Practice], 2010.
2. *Jamison F.* Postmodernizm, ili kul'turnaya logika pozdnego kapitalizma [Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism] Moscow: Izdatel'stvo instituta Gajdara [Gaidar Institute Publishing House], 2019.
3. Peter Maxwell Davies, Selected Writings / Ed. By Nicholas Jones. Cambridge University Press, 2017.
4. *Peter Maxwell Davies.* St. Thomas Wake. Foxtrot for Orchestra on a Pavan by John Bull. Boosey&Hawkes, 1972.
5. *Rupprecht Ph.* British Musical Modernism. The Manchester Group and their Contemporaries. Cambridge, 2015.
6. Sir Peter Maxwell Davies talks about composition and conducting (interview of M. Handley) [Electronic video resource] // BBC Radio 3 on the YouTube. September 11, 2009. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=e01fvTVUra4>.

