

КЛАВИРНИТЕ МИНИАТЮРИ НА ДИМИТЪР НЕНОВ КАТО ПРОЕКЦИЯ НА СТИЛА МУ

Бинка Караванова

Въпросът за създаване на българско национално музикално творчество е въпрос, който е и винаги ще бъде актуален. Днес, от дистанцията на времето, напълно обосновано можем да заявим, че българските музикални творци са се справили по един блестящ начин, създавайки творби на световно ниво.

Димитър Ненов е един от композиторите, чието унисално и многостранно дело все още чака своето широко признание. Това е личност, която с една удивителна активност, при това на много широк фронт – като композитор, изпълнител, общественик и педагог – посвещава целия си живот на мисията за създаване на българска национална култура.

Най-ярко доказателство за естетическото верую на Ненов, за неговата дълбока убеденост в необходимостта от създаване на национално музикално творчество безспорно са неговите музикални творби. Но също така, много ценни и изключително информативни за исследователите на българската музика са писмените свидетелства, които той ни е завещал. Писменото слово на Ненов, както и музиката му, се отличава със свободен изказ, дълбочина, яснота, здрава логика, ясни и стегнати конструкции, в които се изливат белязани от дълбока съдържателност обобщения, звучащи емблематично.

В автобиографичен материал (Ненов, Д., Неадресирано) по въпроса за своята естетика сам Ненов обобщава мнения от различни автори и критици по следния начин: „... създаване въз основа на народната песен (най-ярка изразителка на българския дух) и на знанията и похватите, добити от Запада, на с о ѝ л и ч е н с т и л...“ (цит. съч., с. 143). Органичното обвързване в съзнанието на композитора на двете пределно общи субстанциални понятия фолклор и съвременно музикално мислене действително е един от най-важните белези на стила му. Както Л. Крачева поетично се изразява: „... фолклорът за Димитър Ненов не е музейна ценност, предизвикваща умиление със своята красота, а съществен елемент от съвременното музикално мислене“ (Крачева, Л., 2002, с. 10).

Органиката на Неновото творческо мислене почива на високо професионално владеене на различни системи на музикална организация. То

дава на Ненов свободата и самобитността на органичното съжителство на музика, основаваща се на различен тип процесуалност. Тоест, способността със знанието за западноевропейската музика да решава проблеми на музикалното развитие, касаещи основната дилема пред композиторите от т.нар. „второ поколение” – създаване на професионална музика, която има своите корени в българската фолклорна традиция. На Ненов принадлежат думите: „Тъкмо на настоящото поколение се пада тежката задача – да намери истинския дух на българското, да напиша пулса му и да го примири и съчетае с европейската техника” (Ненов, Д., Положението на..., с. 239).

Писмени свидетелства за „изпълнението” на тази задача Ненов оставя в почти всеки материал, като конкретиката на написаното зависи от повода и предназначението на съответния материал. Като илюстрация на казаното можем да посочим изводки от написани по различен повод автобиографични материали. В писан през 1938 г. материал Ненов отбелязва по повод клавирната творба „Тема с вариации” Fis dur следното: „Немците намериха много българско в моите вариации. В какво... в своеобразното, характерно мислене... в целия маниер на строеж и развитие” (Ненов, Д., До Константин..., с. 127).

В друг автобиографичен материал, писан през 1943 год., след като изброява създадените през периода 1920–1927 г. творби, сам Ненов отбелязва като характерно за това време: „експонирането на изразните средства върху най-широва плоскост... както и употребяването на народностни елементи дори и при най-крайните опити за нови звукосъчетания” (Ненов, Д., До д-р Науман, с. 116). Сам определяйки оценката и ползата от своята работа в продължение на почти четвърт столетие, той поставя като първо сред своите постижения: „Въвеждане и овладяване на най-модерните и разнострани изразни средства в композицията, особено при работа с българските народни песни” (цит. съч., с. 117)¹. Емблематично звучат думите на Ненов в края на този материал, които при неговата изключителна самокритичност и скромност имат дълбочината на откровение, изповед на една свръх интелигентна личност: „Дали ще ми бъде признато правото, че аз пръв успях да синтезирам народния мотив и да го облека в отвлечени форми и развия в симфонична мисъл, не зная, а и не е важно; и без това единственият ми стремеж досега е бил да дам по възможност повече и да направя възможното за най-широкото разпространение на българската художествена музика” (цит. съч., с. 117).

Ненов носи в себе си съзнанието за мисия. „Едно дарование не е само за себе си – то принадлежи на всички... Народите раждат дарования – еманация на духовни сили, хиляди безименни дават по нещичко, за да създадат това дарование. На всички съм длъжен, трябва да им върна това, което са ми дали...” (Ненов, Д., До Константин..., с. 136).

Свидетелство за наличието у Ненов на дълбоко осъзната, стройна и ясна концепция по въпроса за претворяване на българската народна песен в индивидуалното композиторско творчество са статията „За трансформацията на народната песен”² и студията „Народни песни за глас и малък оркестър”³ (Бълг. музикознание, 2000/1). В статията Ненов поставя проблема ясно и точно още в първите редове: „От извънредно голяма важност е трансформацията на народната песен не само като мотив, но и нейното пренасяне в инструментален вид” (цит. съч., 2000/1, с. 41). И веднага излага своята визия: „Освобождаването от думата ... прави от нея (песента, к.м., БК) нещо друго... тя става вече музикален мотив или тема, подчинена вече на други закони, законите, които определят строежа на абсолютната музика... Един благороден първичен материал... се преработва по начин, който го прави по-пластичен и следователно по-удобен за все по-фини и по-богати форми... Но ако не се извърши тази трансформация, **невъзможно е да се стигне до високо художествено творчество, което е само индивидуално** (курсивът мой, БК) (цит. съч., с. 43). Това е пътят, по който се развива професионалната музика. Това, което правят композиторите от т. нар. второ поколение с българската народна песен вече се е състояло в други музикални култури и е дало своите плодове. Много е дълъг пътят от простата народна песен до песните на Шуберт или Шуман, пише Ненов: „Много е дълъг наистина пътят от немската народна песен до хоровете на деветата симфония” (цит. съч., с. 43).

Още по-конкретен е Ненов в цитираната по-горе студия, в която той ни разкрива пътя, който е извърял от първоначалния досег с българската народна песен до крайния продукт – създадените от него „Народни песни за глас и оркестър”; постепенното кристализиране на композиторската визия за многогласно осмисляне на българската народна песен: „Аз стигнах с течение на времето да не чувствам вече европейските хармонии; приложени към българската песен... добивам съвсем чуждо впечатление, самата песен ми се струва неверно хармонизирана и хубавата ѝ мелодична линия без опора” (цит. съч., с. 62).

Ненов дълбоко вниква в спецификата на българската диафония, свидетелство за което е характерът на вертикалната организация в него-

вата музиката. В подкрепа на тази теза привеждаме мнения на известни български музиковеди. Ето какво обобщава за българската диафония един от най-задълбочените ѝ изследователи – Светла Абрашева: „Бурдонната форма е единствения тип двугласно съотношение, който е изцяло застъпен и последователно проведен като начин на организация и съотношение на гласовете в двугласния комплекс (Абрашева, С., 1974, с. 17) и по-нататък: „В българската диафония „бурдонността” се оказва нещо повече от форма – тя прераства в творчески принцип... оттук идва и нейното неограничено господство над всички други случаино възникнали типове двугласни съчетания” (цит. съч., с. 19).

Проникнал дълбоко и напълно осъзнато в същността на българската диафония Ненов поставя на първо място нейния бурдонен характер: „Търсейки хармонии за български песни... аз застанах на *исовата база* (к.м., БК) (Ненов, Д., Народни песни..., с. 57). Изследваните клавирни пиеси на Ненов са свидетелство за изключително широко и същевременно оригинално боравене с бурдонната техника. Те са неоспоримо доказателство за дълбоко, проникновено претворяване на „бурдонността като творчески принцип” със средствата на съвременното музикално знание. Независимо дали това са пиеси с типично фолклорно звучене или близки до него („Песен”, „Танц”, „Пасторал”, „Гайда”) или присъствието на фолклорното е повече или по-малко опосредствано („Приказка”, „Стакато”, „Прелюд”) те са изградени изцяло или почти изцяло с бурдонна или бурдонно-остинатна техника.

Отново ще се позовем на обобщенията, които Св. Абрашева прави за българската диафония: „...при ранното двугласно творчество определящо е *хоризонталното начало*... Основните изисквания на ладообразуването диктуват поведението и на двата гласа... единството и съотношението между двата гласа се осъществява по хоризонтал, а не по вертикал (цит. съч., с. 68) и по-нататък: „Основен движещ фактор на развитие и в едногласа, и в двугласа е хоризонталната, ладово-мелодическа насоченост на музикалното мислене” (цит. съч., с. 69).

По въпроса за вертикалната организация в музиката на Ненов П. Стоянов пише следното: „Хармоничният език на Димитър Ненов се опира преди всичко на потенциалните възможности, които носи в себе си неговата мелодика, концентрирала характерни черти на българския народностен мелодичен стил... Хармонията е естествен продукт и субстрат на мелодиката на Димитър Ненов. Тя изразява нейната специфична природа, изтъква релефно най-характерните ѝ страни и представлява важен компонент на съдържанието” (Стоянов, П., 1969, с. 38).

Истинската стойност на направените по-горе аналогии и обобщения на базата на цитираните мнения на известни български музиковеди изпъква при живия контакт с музиката на Ненов, при който абстрактно звучащите слова придобиват реални измерения.

* * *

Клавирните миниатюри на Ненов „Пет миниатюри за пиано”, двете едноименни пиеци „Танц” и „Приказка” са плод на неговата педагогическа дейност. Поводът за написването на някои от тях е чисто практически (в това число – необходимост от конкретен материал за нуждите на обучението на конкретен ученик). Тяхната достъпност в техническо отношение за много по-широк кръг изпълнители е очевидна. Особената ценност на тези пиеци е, че те са създадени, когато Ненов вече е изградил своя музикален стил. Те са свидетелство за напълно овладени музикално-изразни средства, когато композиторът „с думи прости” обективира сложни музикални процеси.

Целта на настоящата разработка е на основата на подробни анализи на представителни клавирни пиеци, предназначени за един по-ранен етап в клавирното обучение, да се осветлят същностни черти на индивидуалния композиторски стил на Ненов, визиращи органичното единство в съзнанието на композитора на знанието за западноевропейското музикално мислене и принципите на българския музикален фолклор. Структурирането на материала е подчинено на стремежите ни да осветлим принципни положения в музикалното мислене на композитора, за нуждите на което сме подходили към тематично обособяване по проблемите на музикалния тематизъм, архитектоничното изграждане и спецификата във функционирането на полифоничните похвати в клавирните пиеци на Димитър Ненов.

ОСОБЕНОСТИ НА МУЗИКАЛНИЯ ТЕМАТИЗЪМ

В клавирните пиеци на Димитър Ненов са въплътени образи със специфичен национален колорит, които варират от преки връзки с фолклорната традиция до едва доловимо, дискретно загатване. Подборът на тематичния материал и моделирането му довежда до обособяването на два типа пиеци: такива, в които се усеща силна връзка с фолклорните традиции и пиеци, сътворени на основата на западноевропейските класико-романтични принципи на изграждане.

Темите на пиеците от първия тип са екстракт от характерните за българските народни песни белези и принципи на развитие. По своята

ладово-интонационна природа, структура и развитие в процеса на изграждане на творбите те действат като фолклорни „формули” („Пасторал”, „Танц”⁴, „Песен”):

1. Темите са кратки, 4–5 тактови структури („Пасторал”, „Танц”, „Песен”).
2. Обикновено са с малък звукоред – в рамките на тетрахорд, често с подосновен тон: „Пасторал” – (c) d-g; „Танц” – (g) a-d; „Песен” – (a) h-e.
3. Често в основата им стои тематичен импулс или тематично ядро, основано на характерен за българските народни песни интонационен ход: подосновен – основен тон („Пасторал”) или опяване на опорен тон („Танц”).
4. Изграждането на темите е на принципа на вариантното развитие.
5. Нерядко при изграждането им действа принципът на рамкиране („Пасторал”, „Приказка”).
6. Звуковисочинната организация на темите се основава на натуралните ладове и миксодијатониката (образувана обикновено от сливането на два натурални лада – „Песен”, „Приказка”).
7. Многогласното осмисляне на темите е в пълен синхрон с принципите, действащи в българската диафония. Изключително широко са застъпени бурдонната техника и остинатото.
8. Специфичен маниер на Ненов е многогласното осмисляне на тематичния материал при неговото първоначално експониране да бъде свързано с някаква фабула, която се разрешава от позициите на архитектоничното цяло („Танц”, „Прелюд”, „Приказка”). Това поражда оригинални композиционни решения и е белег на изключителната взаимообусловеност на градивните елементи и архитектоничната спойка между тях.
9. В процеса на изграждане на писесите темите се подлагат на развитие чрез вариране, а не на мотивно развитие.

В писесите от втория тип връзките с фолклора са също много силни, но те са по-опосредствани, завоалирани, закодирани в дълбоката същност на музиката на Ненов. Външните белези на тези теми кореспондират със западноевропейските класико-романтични принципи на изграждане: темите са обикновено осемтактови структури със симетричен строеж, изградени на основата на неколкократното вариране на ярко тематично ядро („Прелюд”⁵, „Приказка”). Задълбочаването на анализа обаче показва, че именно в тематичното ядро са закодирани белезите на „фолклорните” теми: малък звукоред, диатонична природа, опяване на опорни тонове. Наред с това – в

многогласното осмисляне на темите активно участват присъщите на Ненов полифонични похвati – бурдон и остинато.

Темата на пиемата „Пасторал“ представлява типична „фолклорна формула“ – образец на претворяване на фолклорни характеристики. Построена е върху дорийски тетрахорд от ре с подосновен тон – (c) d-g (вж. Пр. 1 а/б):

Пример 1а

Пример 1б

Изграждането ѝ е изцяло подчинено на принципа на вариантното развитие: в основата ѝ стои интоационно ярък първичен тематичен импулс, който възпроизвежда типичната за фолклорната музика връзка: подосновен – основен тон (т 1). В рамките на четириитактовата структура всяка следваща стъпка (в случая съвпадаща с тактовото членене) е мелодичен и ритмичен вариант на предходната, като се избегва какъвто и да е „намек“ за симетричност. Изграждането на темата почива и върху фолклорния принцип на рамкиране: започва и завършва с интоационния ход подосновен – основен тон. Многогласната реализация на темата е извлечена от принципите, действащи в българската диафония: представлява квартово-квинтов хорален съпровод с вплетен в основата му бурдониращ глас.

Темата на пиемата „Песен“ сама по себе си е една находка на Ненов, извлечена от недрата на българския фолклор. Тя представлява четириитактова структура (вж. Пр. 2а), изградена от две фрази на вариантна основа: първата върху дорийски тетрахорд от си, а втората върху фригийски тетрахорд от си с подосновен тон (вж. Пр. 2б):

Пример 2а

Пример 2б

Всяка от фразите е изградена върху основна ладова формула с архаичен произход (вж. Абрашева. С., с. 74), съответно: III–II–I и I–VII–I, в която се вписва мелодически скок (до IV степен – ми в първата фраза и до III степен – ре във втората), носещ ефекта на характерното за българските народни песни свободно провикване. Многогласното осмисляне на темата е оформено като остинатен бурдониращ пласт върху тоновете на ми минорното тризвучие. Съобразно него темата се развива в горния тетрахорд на диатоничен лад от ми. Ладовата вариантичност на двете мелодийни фрази на темата придава дорийско-еолийско звучене на този лад и той се оформя като миксодиатоничен лад с вариантна VI степен.

Темата на писата Танц се изгражда на основата на четирикратно вариантно провеждане на ярко мелодично ядро (вж. Пр. 3а):

Пример 3а

Само по себе си то представлява мелодически фигуриран дорийски тетрахорд с подосновен тон – (g) a-d (вж. Пр.3б):

Пример 3б

По своята структура и по своето развитие в процеса на изграждане на творбата то действа като фолклорна формула. Темата на писата е оформена в две тритактови фрази, завършващи с типичен фолклорен мелодиен ефект – т. нар. „отпяване”, постигнато посредством задържането на последния тон

чрез легатура. Многогласното осмисляне на темата представлява четиригласен бурдониращ пласт, построен на основата на квартов акорд (d-g-c-f). В случая изключително интересен факт е, че в този акорд не присъства категорично заявлената мелодическа тоника ла. Това е една от типичните за Ненов музикални фабули, които намират своето решение в процеса на музикалното развитие, когато компонентите на музикалната тъкан се видят в тяхната органична драматургично-обусловена зависимост в контекста на музикалното цяло.

Темата на писата „Приказка“ на пръв поглед се отличава от типичните за Ненов теми: сравнително широко разгърната – в рамките на осем такта, със симетрична структура – изградена от четири двутактови фрази, с широк диапазон – октава. Но при по- внимателно вглеждане в същността ѝ прозират типични фолклорни принципи на изграждане и мелообразуване. Логиката на конструирането ѝ почива на принципа на вариантното развитие. Темата е изградена на основата на четирикратно вариантно провеждане на една двутактова фраза (вж. Пр. 4):

Пример 4

Тази фраза се варира само интонационно, при абсолютно точно възпроизвеждане на ритмичния рисунък. По своята същност тя също е типична фолклорна формула, изградена на принципа на секундово обрастване на опорни тонове. Четирите фрази, изграждащи темата, влизат в интересни отношения помежду си: втората фраза е огледално-ракоходен вариант на първата; третата фраза имитира в терца първата; между първата и четвъртата фрази се създава отношението въпрос – отговор, което в контекста на писата може да се тълкува и като проява на фолклорния принцип на рамкиране. Аргументите ни в тази посока се подсилват от факта, че сама по себе си последната фраза е изградена на този принцип (започва и завършва с главния опорен тон – ла). Ладовата принадлежност на темата е аналогична на тази в писата „Песен“ – миксолидионика от ла с променлива VI степен (натурална и висока), което придава еолийски или дорийски нюанс на съответната фраза. Многогласното осмисляне на темата представлява контрапунктично моно-дийно противосложение, оформено като постепенно низходящо

движение по тоновете на горния тетрахорд на лада, с множество задържани тонове, поддържащо четвъртинова комплементарност. Същевременно всяка от фразите представлява микромодел на бурдонен двуглас.

Клавирната пиеса „Прелюд“ се отличава от разглежданите по-горе пиеси. Осемтактовата ѝ тема с фанфарно-призовния си характер, с многогласното си акордово изложение и симетрично членене се сроява с типичните за западноевропейската класико-романтична музика теми. Това обаче е видимият, горният информационен пласт, под който, при внимателен „прочит“, прозират тесните връзки с традициите, идващи от българските народни песни. Тук ракурсът на взаимодействие между фолклорни и класико-романтични принципи на изграждане се обръща. Ако в пиеси като „Пасторал“, „Танц“, „Песен“ западноевропейските принципи се пречупват през фолклорните и се подчиняват на тях, тук става обратното – фолклорните принципи се осмислят през утвърдени в западноевропейската музикална практика принципи. Анализирането на тази тема е поредното предизвикателство, което Ненов поставя пред нас. Сама по себе си темата представлява осемтактов период с асиметрично членене. Изградена е на принципа на четирикратно вариране (посредством транспониране и мелодическо фигуриране) на ярко мелодийно ядро. Границите на това ядро се определят от силните ладови тежнения и групирането на тоновете около мелодическите опори⁶ (вж. Пр. 5).

Пример 5

В структурирането на мелодийното ядро прозира логиката на фолклорното мелообразуване с типичното „опяване“ на опорни тонове. Многогласното осмисляне на темата, обаче, налага друга логика във вътрешното ѝ членене. Под влияние на закодирани в строежа на темата механизми и най-вече на ясното двутактово членене на съпровождащите я гласове тя се осмисля като период с квадратен строеж. Това се потвърждава и от цялото последващо развитие в пиесата. Тук прозира типичният Неновски маниер да инспирира едно тълкуване на темата при нейното експониране, а осмисляйки я многогласно, да налага друга логика в развитието ѝ. Такива примери са доказателство за феноменалния усет

на Ненов да проектира органично в музиката си двойствена „игра“ с музикално-изразните средства.

Многогласната реализация на темата е свързана с оформянето на трипластова фактура: във високия фактурен пласт звучи главната тема на пиемата, изложена акордово в основната тоналност C dur под влияние на миксолидийския лад (си бемол); в ниския регистър (в малка октава) е позициониран бурдонен пласт върху Т квинта (като мелодически интервал); в средния регистър контрапунктично се противопоставя на темата самостоятелен мелодичен глас, който в началото е интонационно близък до темата (изграден на основата на огледална имитация – вж. тт 2–4), а в последващото си развитие прелива в типичното за Ненов низходящо постепенно движение, в конкретния случай по тоновете на звукореда на мелодичния мажор, оцветен с лидийско зучене (# IV степен – fis) (тт 5–8).

СПЕЦИФИКА НА АРХИТЕКТОНИЧНОТО ИЗГРАЖДАНЕ В ПИЕСИТЕ НА НЕНОВ

Връзката „архитектура – музика“ при Ненов е много силна и в това няма нищо необичайно. Тя е проекция на взаимообуславящите се в интелекта на твореца музикално мислене, жизнен и професионален опит, естетическо верую и стилистика. Плод на отпечатъка, който „архитектът“ Ненов поставя върху „композитора“ Ненов е едно изключително единно, органично съзнание, в което тези две страни на мисловните процеси са взаимообусловени. Тази връзка се изтъква в почти всички изследвания, изказвания и спомени за композитора. Например, Е. Аврамов отбелязва, че: „... забележителната култура на Димитър Ненов в областта на пластиката и усетът му за хармонично дозиране, осмисляне и свързване на телата и формите в пространството властно навлизат в неговите музикални творби... като привнасят... в структурата и във фактурата на неговата музикална мисъл осезаеми и свежи архитектонични идеи... (Аврамов, Е., Характерни черти..., с. 51). П. Стоянов пише за музикалната форма при Д. Ненов, която „се отличава със стройност и завършеност. В миниатюрата, както и в крупната форма, архитектониката и пропорциите са намерени с най-голяма прецизност. Може би в това се проявява и талантът на архитекта, способността на всестранно надарената личност да внася максимална яснота и релефност в структурата на цялото“ (Стоянов, П., Проблеми на формата..., с. 18).

Колко ли интересни идеи биха се открили при опит да се проследи обратната релация: как „композиторът“ Ненов влияе върху „архитекта“ Ненов?

Клавирните пиеси на Д. Ненов са образец за изучаване на архитектоничната страна на музиката в рамките на малките форми. В тях няма случайни хрумвания. Всичко е логически обусловено от цялостния замисъл. Неговата творческата инвенция е изключително богата. Усетът и знанията на твореца раждат във всяка пиеса оригинално взаимодействие между формите, което пълноценно обективира музикалната мисъл и логика. Сам той, в автобиографичен материал по повод своята естетика отбелязва следното: „Избягване на традиционната схематична форма. Формата на всяко произведение да бъде наложена от идейното и тематично съдържание, но построена извънредно ясно, убедително и с възможно най-стегната архитектоника“ (Ненов, Д., Неадресирано, с. 143). На Ненов принадлежат думите: „... стига само да има мисъл и логика, формата сама ще бъде намерена“ (Ненов, Д., До Константин...., с. 125). Толкова е силна тази страна в музиката на Ненов, че процесуалното изграждане (респективно – осмисляне) на неговите творби поражда „зримо“ възприятие на архитектониката и налага симултанно закрепен в съзнанието образ: всяка от пиесите му е като една съвършена сграда, стъпила на здрави основи и скрепена от солидни връзки (преки и на разстояние).

Феноменалният усет на композитора към безупречна архитектоника на музикалната форма определя една от главните черти – белег на стила му: **ясно конструиране на музикалната форма на всички равнища на композиционната логика.** По повод на организацията на звуковата материя в музиката на Ненов, Пенчо Стоянов отбелязва: „ В музикалната форма действат вътрешни механизми, които направляват мисълта от първичната микроклетка до крупния архитектоничен план“ (Стоянов, П., Проблеми на формата..., с. 18). **Общ, универсален по своето действие принцип в музиката на Д. Ненов е принципът на вариантното развитие.** Той присъства в конструирането на композиционните планове и обединява всички равнища на формообразуването (от по-нисък и по-висок порядък). Разглеждайки по-горе особеностите на музикалния тематизъм, акцентирахме върху факта, че експонирането на тематичния материал е свързано не само с неговото първоначално излагане, а и с включването му в процес на интензивно вариантно развитие. Изграждането на отделните дялове на музикалната форма, със своя вътрешна логика и динамика на процесите, се направлява от

действието на същия този принцип. А общият композиционен план е проекция на принципа на вариантното развитие от най-висок ранг.

Паралелно, архитектониката на композиционното цяло се поддържа и от логически обусловена система от връзки – както директни, непосредствени връзки, така и такива, които действат на разстояние. Съпоставянето на разстояние на различни структури, както и на структурни, интонационни, ладови, ритмически и прочие музикални компоненти и аналогията между тях създава арки на разстояние, които още повече разширяват обхвата на процесите на вариантно развитие.

В музиката на Д. Ненов индикатор на индивидуален творчески стил е и интензивното поддържане на процесуалната динамика на всички равнища на композиционната логика. Това също е свързано с тотален поглед към композиционното цяло, към изграждането на формата.

Диапазонът на трактовката в клавирните пиеси, в който в съвършен баланс се проявяват стабилните черти на стила и творческата инвенция на композитора, е доказателство за неговото майсторство и зрелост в сферата на малките форми.

Клавирната пиеса „Пасторал“ е построена в двуделна форма с обширна Кoda. Тук действието на вариационността се разпростира последователно на всички равнища в юрархичната скала на композиционните планове: начален тематичен импулс, дял от формата, генерален план на цялата форма. Действието на двета формообразуващи принципа – на първичния тематичен импулс и на вариантното развитие е толкова ярко и концентрирано, че пиесата става емблематична и е известена като пример в учебника по Музикален анализ на П. Стоянов (вж. Стоянов, П., 1969, с. 64).

Изграждането на цялостната драматургия на творбата (конструирането на композиционните планове на всички равнища и процесуалната ѝ динамика) се основава на планомерна последователност в оформянето и моделирането на интонационно ярък първичен тематичен импулс, неговото разгръщане и довеждане до крайната точка на процесите.

В първичният тематичен импулс: VII–I степен (т 1) е съсредоточена енергията на цялото следващо развитие. От този импулс израства темата на пиесата (вж. Пр. 1а) – типична 4-тактова „фолклорна формула“, в която всеки такт е вариант на предишния: в началото на така конструираната мелодическа формула интонационният ход VII–I степен изпълнява функция на иницио, а в края ѝ – на каденца; тактове 2 и 3 са негови варианти (съответно постигнати на основата на транспониране с ритмическо вариране и като

негов огледален образ). Схематично структурата на темата може да се изрази по следния начин:

тема: иницио – вариант – вариант – каденца
(VII–I) (VII–I)

Тази структура се възпроизвежда на едно по-високо ниво в структурата на първия дял на пиесата. Дял а е изграден като период с три полуизречения. В него трикратно се провежда мелодическата формула (темата). При второто и третото си провеждане темата се варира в интонационно и ритмическо отношение. Първият дял завършва с обширно заключение, в което се варират заключителните интонации от мелодическата формула. При съпоставяне структурата на темата и тази на дял а се онагледява логиката на общия архитектоничен замисъл:

тема: иницио – вариант – вариант – каденца
дял а: тема – вариант – вариант – заключение

На едно още по-високо ниво първият дял се възпроизвежда структурно в следващите два дяла – втория дял и Кодата: първият дял се състои от три полуизречения (всяко от по 4 такта) с обширно заключение; вторият дял е също от три полуизречения (двойно по-големи като музикално време: 8т/8т/10т), а Кодата запазва съотношението 2 : 1 спрямо заключението на първия дял (15т : 7т).

По отношение на тематичния материал вторият дял на пиесата е от развиващ тип. Тук се запазва водещата роля на първичния тематичен импулс – *секундовата интонация*, но става размяна на функциите и изложението на фактурните компоненти. От една страна, първичният тематичен импулс (възходящият секундов ход), инспириращ мелодийното изграждане на първия дял, преминава в акомпанирация слой на втория дял и прераства в остинато, основано на две поредни възходящи секунди. От друга – идеите, заложени в хоралната фактура на акомпанирация пласт на първия дял, се проектират и развиват в мелодийния пласт на втория дял, изложен също в хорална фактура: и в двета дяла развитието започва от бурдониращ двуглас, който по-късно прераства в три- и четиригласие. Тук също прониква действието на първичния тематичен импулс под формата на постепенно диатонично движение в най-чуваемия (горния) глас. Всичко това създава вътрешно равновесие на израза и единство на тъканта.

Обширната Кода на пиесата е със специфичен статут в композиционното цяло. Той е свързан със съвместяване на две логически функции: заключителна функция и функция на реприза. Тук се репризира, като същевременно широко се развива, заключението на експозиционния дял (дял а). Следвайки тази логика Д. Ненов превръща Кодата в равностойна на другите два дяла. Това от своя страна предизвиква оформяне на втори план на своеобразна триделност. Нещо повече, чисто визуално на пръв поглед се възприема именно тази триделност на формата, а едва след задълбочен анализ се достига до логиката на музикалните процеси, оформящи главната форма – проста двуделна.

От анализа на тази пиеса могат да се изведат различни обобщения, но ние акцентираме върху две от тях: 1. По отношение на тематичното изграждане – проникване на първичния тематичен импулс във всички стадии на развитието и многостепенно, тотално действие на вариационността в композиционното цяло и 2. По отношение на архитектониката на творбата – избягване на симетричността вътре в дяловете (широко застъпен принцип в музикалния ни фолклор) и същевременно постигане на абсолютна симетричност и пропорционалност на дяловете спрямо композиционното цяло (тиично за архитектоничното изграждане на музикалните форми в класическата западноевропейска музикална практика).

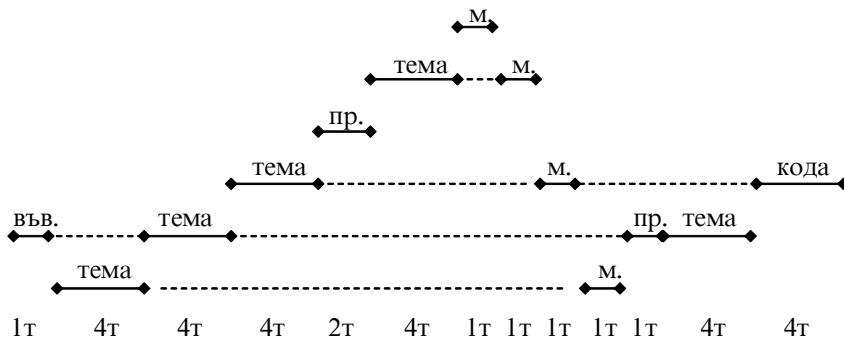
За монолитността и вътрешното единство на формата съдействат и множество връзки, които създават арки на разстояние и скрепяват композиционното цяло, като напр.: мажорното ладово наклонение в края на трите дяла; обособяването на трети (басов) фактурен пласт във втория дял (тт 37–45), подсказано предварително в първия дял (тт 14–17); хроматичното движение във вътрешен фактурен глас в края на първия дял (тт 16–18), което в Кодата се доразвива (тт 50–55).

Пиесата „Песен“ е изградена върху една тема, чиито провеждания създават в архитектоничен план *куполна композиция* със съвършени пропорции. Посредством четири последователни провеждания на темата (самата тя също от четири такта, оформящи две фрази, вж. Пр. 2а) стъпаловидно се обема пространството от ниския към високия регистър. В четвъртото провеждане на темата и двутактовия преход към него, които са подстъп към кулминацията, започва изключително интензивно динамизиране на развитието, което по думите на П. Стоянов: „излиза от рамките на миниатюрата“ и „се устремява към мощна симфонизация в кулминационната зона“ (Стоянов, П., Проблеми на формата..., с. 22). Тази енергия буквально „избликва“ във върховия кулмина-

ционен момент – купола на композицията (т 19), след което посоката на движение се сменя и в рамките на четири такта се осъществява мощно слизане от върха до най-ниското теситурно ниво в писцата. Посредством четири провеждания на вариантно модифицираната първа фраза на темата (синтезирана в еднотактово построение чрез диминуция на вътрешен тон – вж. т 19) развитието минава в обратен ред през същите регистрови „етажи”, вече регистрирани при първоначалното изкачване. Като реакция на бързия спад, т.е. като отразено движение (ефекта на махалото) следват заключително, пето провеждане на темата и Кода, представляваща също четиритактово построение. В тях се изчерпва натрупаното напрежение и се възстановява равновесието в края на писцата.

Тази изключително стройна архитектоника на композицията може да се онагледи чрез следната схема:

Схема № 1

легенда: във. – въведение
пр. – переход
м. – мотив

Посочената схема разкрива водещата роля на архитектоничната логика в различни аспекти:

Коментираните по-горе съотношения говорят за изключителна прецизност в пропорциите: 4-тактова тема; обемане на звуковото пространство от основата до върха на композицията посредством 4 последователни провеждания на темата; връщане в изходно теситурно ниво (от върха до основата) чрез 4 провеждания на преинтонираното начало на темата, образуващи от своя страна цялостна мелодическа линия от 4 такта; 4-тактова Кода.

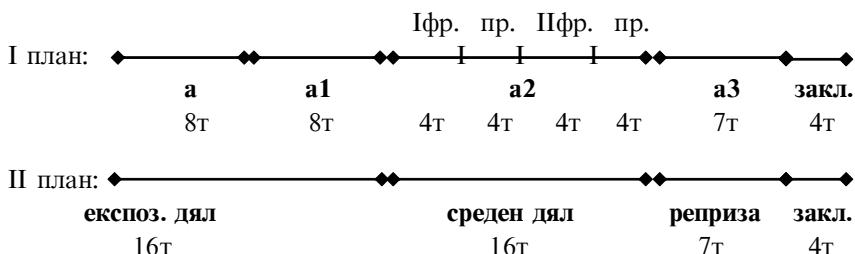
Архитектонична логика откриваме и във време-пространственото разположение на тематичния материал. Пунктирните линии в схемата онагледяват еднаквото му регистрово позициониране от двете страни на куполната композиция, а кулминационният връх съвпада с точката на „златното сечение“.

Второстепенните структури в писата са също в пропорционални и симетрични съотношения помежду си и образуват арки на разстояние. Встъплението и преходът към заключителното (петото) провеждане на темата (своеобразна реприза в писата) са еднотактови построения с еднаква теситура и с аналогична функция в композиционното цяло (т 1 и т 23). От своя страна те влизат в определено отношение с двутактовия преход към четвъртото тематично провеждане, с който се поставя началото на кулминационното изграждане (тт 13–14). От схемата е видно, че ситуирането на тези три структури в композиционното цяло възпроизвежда куполната композиция на цялостния архитектоничен план на писата.

Изграждането на Писата „Прелюд“ отново е образец на действието на принципа на вариантното развитие, който се проектира и на ниво тематично изграждане и на ниво формообразуване. Структурата на писата е куплетно-вариантна. Основава се на четирикратно провеждане на темата. При първото ѝ провеждане, както бе споменато в раздела „Особености на музикалния тематизъм“, се съпоставят контрапунктично главната тема на писата, изложена в основната тоналност C dur и самостоятелен мелодичен глас, позициониран като вътрешен фактурен глас. Това контрапунктично съчетание се развива върху стабилен бурдонен пласт, представляващ оргелпункт върху Т квинта (I–V степен). Второто провеждане на темата е свързано с нейното транспониране терца по-високо – в E dur (тт 9–16), като бурдониращият пласт си остава в C dur, с което се създава ярък битонален комплекс. Третото провеждане на темата е свързано със структурни промени: първоначално се излага вариантно модифицираната първа фраза на темата (тт 17–20), последвана от 4-тактов преход. Следва втората фраза на темата (тт 25–28), последвана от нов 4-тактов преход, отвеждащ към последното тематично провеждане. То е свързано с много голямо разширяване на регистровия обхват на темата (тт 33–39): началният акорд на мелодийното ядро звуци във високия регистър, в партията на дясната ръка (т 33), а следващите акорди – в средния регистър, в партията на лявата ръка (тт 33–34). В самия край на писата темата прелива в кратко заключение от 4 такта.

На втори план в писата се оформя своеобразна триделност, в която: първото и второто тематично провеждане изпълняват функция на експозиционен дял, третото – на среден дял от развиващ тип (поради явните моменти на разработъчност), а четвъртото провеждане изпълнява функция на реприза. Съпоставянето на двата плана онагледява графично структурните функции на отделните дялове, както и съвършените пропорции на структурните елементи в композиционното цяло (вж. сх. № 2):

Схема № 2

И двете форми се проявяват в писата със свои типични белези. Тясното взаимодействие между тях осигурява органичното единство на свободата в разгръщането на вариационния принцип на изграждане (който предполага една отворена структура) със завършеността на музикалните процеси (белег на репрезирните форми).

Формата на клавирната писес „Приказка“ е проста двуделна с Кода. В първия дял темата се излага двукратно. При експонирането ѝ тя се съпровожда от контрапунктично монодийно постепенно низходящо движение в рамките на тетрахорд, поддържащо четвъртинова комплементарност. При второто ѝ провеждане към вече съществуващите два гласа се прибавя като най-нисък нов (трети) глас. Той продължава линията на контрапунктичния глас от първоначалното излагане на темата, с което постепенното низходящо движение в баса достига до ундецима (тт 1–15). Образуваната мелодическа линия съвпада със звукореда на основния за писеса лад – миксолидионика от ла с вариантна VI степен. Отсъства само II степен, която ще бъде ладово определена едва в Кодата на писеса.

Вторият дял на писеса е изграден на принципа на производния контраст. По отношение изграждането на тематичния материал ясно се открояват следните общи черти в двата дяла: фразите имат ауфтактова

структурата и еднаква дължина; интонационното им изграждане е свързано с „опяване“ на опорни тонове, откъдето идва интонационната близост между тях (вж. Пр. 6):

Пример 6

The musical example consists of two measures of music. Measure t1 begins with a quarter note, followed by an eighth note, then a sixteenth note followed by an eighth note. Measure t18 begins with an eighth note, followed by a sixteenth note, then another eighth note. The music is in common time (indicated by 'C') and uses a treble clef.

и в двата дяла опяването в малки нотни стойности е последвано от спиране на движението в края на фразите (сравни т 2 и т 19). Контрастът между двата дяла е свързан с общо активизиране на движението. От една страна, това се дължи на смяната на ритмичния модус в тематичния материал ($\text{♪} \text{♪} \text{♪}$ се сменя от $\text{♪} \text{♪} \text{♪} \text{♪}$). Но главният контраст е по отношение на фактурната организация на акомпанимента, където кристалното полифонично гласоводене в първия дял се заменя във втория от единен пласт, оформлен в многогласно остинатно хоморитмично движение в четвъртини.

Структурата на втория дял е изградена върху четири мелодийни фрази, от които втората и третата са варианти на първата, а четвъртата фраза е пренесена от първия дял (сравни тт 5 и 26).

Пиесата завършва с широко разгърната Кода със силно репризни функции, оформена като самостоятелен дял, равностоен на другите два дяла. Тук се репризират: тематичен материал от първия и втория дял (в най-високия фактурен глас); фактурната организация на първия дял, т.е. линейното гласоводене; остинатното четвъртиново движение от втория дял, възложено на новосъздаден контрапунктиращ глас (условно назован теноров глас, тт 31–35). Същевременно тук се решава и важен за звуковисочинната организация на творбата въпрос – отсъстващата втора степен при постепенното движение на баса в първия дял (т 11) тук се заявява по категоричен начин с двете си разновидности като ниска и натунална (h и b), разположени фактурно както по диагонал (в близки тактове в различни гласове – тт 31–33) и хоризонтал (в един и същи глас – тт 38–39), така и по верикал – в едновременно зучене, което е рядко срещано в клавирните пиеси на Ненов (т 39).

Композиционното единство на пиесата се крепи на множество връзки на разстояние. Освен вече споменатото пренасяне на тематичен материал от първи във втори дял (т 5 и т 26) и ладовото изясняване на II степен едва в края на пиесата, можем да отбележим и други. Но преди да се спрем на по-

значимите от тях, специално внимание, като организираш единството на писата фактор, заслужава неизменната (от първия до последния такт) *четвъртинова отмереност на движението*. В първия дял тя присъства под формата на четвъртинова комплементарност. Във втория дял тази функция се поема от оформения в остинатно четвъртиново движение акомпаниращ пласт. В Kodата се предава на новосъздадения контрапунктиращ глас (тт 31–35), а след неговото прекратяване се поема от бурдониращия глас.

Интересни са връзките на разстояние, които поражда монодийното постепенно низходящо движение в рамките на тетрахорд, което съпровожда темата при нейното експониране (тт 1–8). Това движение се възпроизвежда във втория дял като най висок фактурен глас в постепенното низходящо движение в секстакорди (тт 21–24), след това преминава, вече като нисък фактурен глас, в монодийно движение в половини ноти (тт 24–25), за да се върне отново като най-висок глас, но вече под формата на хроматизъм в последните тактове на втория дял, изпълняващи роля на преход към Kodата (тт 27–30).

Връзка споява и двата прехода, разположени във втория дял на писата (вж. тт 24–25 и тт 27–30). Двутактовият преход между III и IV мелодийни фрази (тт 24–25) е един от примерите за оригинално вплитане на няколко полифонични похвати в сложен възел (както в кулминационната зона на „Песен“). Горният фактурен пласт представлява двуглас, изграден на принципите на хетерофония, имитация и секвенция. Под хетерофонните наслагвания прозира следната мелодическа линия (вж. Пр. 7):

Пример 7

т 24

Ако тази линия се „очисти“ от мелодическите фигурации, тя ще се окаже същото основа постепенно низходящо движение в рамките на тетрахорд, многократно проявено до този момент (вж. Пр. 8а). Това постепенно движение лежи и в основата на хроматичната мелодическа линия от прехода към Kodата (тт 27–30), (сравни Пр. 8а с 8б):

Пример 8 а/б

Пиесата „Танц“ е построена в прости двуделни форми (куплетно-вариантна), състояща се от два еднотипни дяла: а а₁. Тя е образец за органично единство на принципи на изграждане, действащи в западноевропейската класико-романтична музикална система и във фолклорната музикална система. От една страна, строга симетричност и пропорционалност в структурното членение на полуизречения и на фрази (типично за западноевропейската музика)⁷, а от друга – асиметричен строеж на самите фрази (тритактови, със смесени размери, което пряко кореспондира с типичното за българската народна музика избягване на симетричността). Изграждането на пиесата е подчинено изцяло на принципа на вариантното развитие чрез перманентно вариране на основното мелодийно ядро (вж. Пр. 3а). По своята структура и по своето развитие в процеса на изграждане на творбата то действа като фолклорна формула.

Органичното единство на двете музикални системи се проявява много силно и на ниво многогласно осмисляне на мелодията, което се осъществява изцяло с бурдонна и бурдонно-остинатна техника. Оригиналните авторски идеи намират израз в отношението между мелодийното мелодично развитие и бурдонирация акомпаниращ слой. Между компонентите на музикалната тъкан откриваме самобитни Неновски връзки, без които не може да се вникне в логиката на композицията. Характерно за Ненов е, че даден елемент от музикалната тъкан сам по себе си изразява едно, но в контекста на композицията той функционира, подчинен на логиката на друг елемент, т.е. придобива своето тълкуване „видян“ през призмата на друг елемент. Тази специфична самобитна Неновска двойственост е своего рода интелектуално предизвикателство, което се потвърждава и от самия него: „Моите неща харесват при първия път, но се разбират на десетия“ (Ненов, Д., До Константин..., с. 135). Може би именно чрез тази интелектуална игра се реализира симбиозата на различните музикални системи, която довежда до органичността на Неновското музикално съзнание?

Още в самото начало на пиесата възниква въпросът за отсъствието на мелодическата тоника на темата (ла) при нейното многогласно осмисляне. Тонът ла в мелодията е недвусмислено заявен като основен опорен тон:

представлява финален тон и на двете фрази, с най-голяма честота на употреба, ритмически отделен от останалите тонове като дълга нотна стойност, подчертан с акцент. Но той не влиза в състава на квартовия акорд, който е основа на ритмически фигурирания четиригласен оргелпункт (тт 1–6). Звуковисочинната организация на писата се очертава едва когато компонентите на музикалната тъкан се видят в тяхната органична драматургично-обусловена зависимост: мелодийното развитие в писата се основава на последователно провеждане на основното мелодическо ядро първо в горния, а след това в долния тетрахорд на дорийски лад от ре, а многоголосното осмисляне на мелодията става чрез вертикаллизиране на типичните за фолклора ладово-опорни степени на същия този лад: VII – I – III – IV.

Но с това не свършват предизвикателствата на Ненов. Силното присъствие на подтоничния тон във вертикалата (поставянето му като основен тон на квартовия акорд) „отключва“ в хармоничното развитие на писата друго много интересно явление. По силата на акустическото предимство квартовият акорд поема функцията на най-ниския тон⁸. Конкретно в писата това е тонът до, който „отключва“ чuvане за C dur. На тази основа акомпаниращият слой във второто полуизречение се оформя като бурдониращо остинато, изградено върху перманентното съпоставяне на T и S_{II}N (тт 7–10) и T °D (тт 10–17) (вж. Пр. 9):

Пример 9

Следствие на това двата пласта, мелодиен и акомпаниращ, обрзват битонален комплекс, съответно съчетавайки ре дорийски в мелодията и C dur (мелодичен вид) в акомпанимента.

Тази логика продължава и в хармоничния план на втория дял на писата. Бурдонирацият пласт в първото полуизречение (тт 18–28) е изграден посредством хармоническа фигурация на основния за писата квартов акорд (c-d-f-g) чрез поставяне на различни степени на този акорд в най-ниския глас. Същевременно, в хармоническо отношение на втори план (в условията на C dur) се създава чuvане за S-ово зучене на първата фраза (тт 18–23) и тоническо във втората фраза (тт 23–26)⁹, а поставянето на тона сол (V степен)

в основата на акомпаниращото остинато във второто полуизречение на втория дял (тт 29–41) се възприема като D оргелпункт, предшестващ заключителната каденца на писесата. Съвпадането на промяната на хармоническото положение на основния квартов акорд със структурното членение на писесата е сериозно основание за тълкуването му като формаобразуващ акорд.

В писесата намира въплъщение типична за българските народни танци характеристика – постепенно забързване на темпото¹⁰. Тази логика откриваме в последователността на словесните темпови ремарки в нотния текст на писесата. Основното темпо е *Allegro moderato*. Пет такта преди края на първия дял Ненов отбелязва *poco a poco accel*. Във втория дял се възстановява темпото, но с една особеност – *capriccioso (poco ritenuto)*, след което следват в темпова прогресия: *a tempo* — *poco a poco accelerando* — *molto accel*. (Забавянето на темпото в началото на втория дял на писесата дава възможност за още по-голяма амплитуда на темповото изграждане.)

Наред с тази открита и ясна аналогия с фолклорния танц Ненов показва много фин усет за художествено превъплъщаване на тази характерна за българския народен танц черта, закодирано в метричната вариантност на двета дяла. В първия дял перманентно се редуват 4/4 алабреве и 2/4, докато вторият дял е метрически стабилен (изцяло в 2/4). В конкретния случай различната метричната организация на една и съща музика води до изостряне на артикулацията във втория дял, което създава ефект на „стрето на метрума“¹¹. Това е много фин нюанс на артикулиране, който само един музикално грамотен изпълнител може да изтълкува правилно и да пресъздаде в своето изпълнение.

В заключение можем да обобщим, че тази кратка и семпла от гледна точка на фактура и мелодийно развитие писеска съдържа в себе си ключови за музикалното мислене на Ненов белези на стила. На първо място нейното изграждане е образец за вариантност, подчинена и произхождаща от един мелодически първообраз – мелодийно ядро, което действа в писесата като фолклорна формула. На второ място, но не по значимост, е органичното обвързване на принципите на строеж и развитие, характерни за западноевропейската класико-романтична и съвременна музика с тези на фолклорната музика: по отношение на структурата, на многогласното осмисляне и метричната организация на писесата.

ПОЛИФОНИЯТА В ПИЕСИТЕ НА НЕНОВ

Выпросът за присъствието на полифонията в клавирните пиеси на Ненов е един от сериозните въпроси, изискващи задълбочено и многостранно осветляване не само от позициите на личния композиционен стил на твореца, но и в контекста на фундаменталния проблем за мястото на полифонията в творчеството на българските композитори. Тук стигаме до много сложна обусловеност между музикален фолклор (по конкретно – българска диафония), полифония и личен композиционен стил. Становището на съвременната музикална историография е, че в основата на професионалната музика стои музикалния фолклор на народите¹². Тази теза е залегнала и във цитираната по-горе статия на Ненов, в която той говори за дългия път от немската народна песен до песните на Шуберт или Шуман и до хоровете на деветата симфония (на Бетховен – б.м. БК) (вж. по-подр. Ненов, Д., За трансформацията...).

Днес, когато архаичният произход на похвати от контрастната полифония е вече доказан от съвременната музикална историография, ни се струва съвсем естествено и логично композиторите, ратуващи за изграждане на български национален стил, да се обърнат към тези похвати за многогласно осмисляне на музикалните си идеи. Но това е дълъг и нелек процес¹³, който за пореден път потвърждава тезата, че музикалната практика изпреварва музикалната теория.

Композитори като Ненов, Пипков, Кутев, Големинов показват своя афинитет към архаичните полифонични похвати¹⁴. Това е въпрос на личен избор и става белег на стила им. Силното присъствие на похвати от контрастната полифония в музикалното творчество на споменатите композитори от т.нар. второ поколение очертава една тенденция в сложния процес на търсене и многогласно осмисляне на мелодичния тематизъм. Важно е тук да отбележим, че тези творци достигат до различни полифонични похвати, техники и форми, използвани в съвременната европейска музикална практика, по свой уникален път, имаш дълбоки корени в българската народна музика. В този смисъл е и констатацията на И. Хлебаров, че някои композитори „създават *свой тип полифония* (к.м., Б.К.), изхождайки от общите особености на тематичния материал” (Хлебаров, И., 1977, с. 155)¹⁵.

В цялостната картина на полифоничните похвати в музиката на Ненов похватите от народното многогласие, предшестващи в историческия си път собствено полифоничните средства, заемат съществено място. Мелодичният език на Ненов, дълбоко проникнат от фолклорните принципи на мело-

ладообразуване, естествено води композитора при изграждане на многогласната тъкан на творбите му до използване на архаични полифонични похвати. Фактурата на клавирните му пиеси е силно полифонизирана посредством широкото използване на оргелпункт и остинато, както и на похвати с по-късен произход: контрапунктиращи гласове в съпровождащия пласт (предимно низходящо постепенно движение в басовата партия, често излагашо пълния звукоред на избрания от композитора лад (вж. „Пасторал“ тт 4–11, „Песен“ тт 6–12, „Приказка“ тт 6–15, „Прелюд“ тт 5–8) или хроматизирано движение в някои от вътрешните гласове (вж. „Пасторал“ тт 16–18).

За нас от особен интерес е как полифоничните похвати и техники в клавирните пиеси на Ненов се ситуират в изграждането на композицията, в какви взаимодействия влизат с другите похвати, как идеята за архитектоничното цяло се пречупва през тях и се решава във всяка една творба. Освен това, целта ни е чрез конкретните анализи да докажем, че в комплекса от полифонични похвати, използвани от композитора, именно бурдонът е водещия и, че той като „творчески принцип“ прониква на всички нива в композиционната логика.

Пиесата „Пасторал“ е знакова пиеса за музикалното мислене на Д. Ненов и по отношение на използваниите полифонични похвати. Той превъплъща образ на умиротворение и покой в клавирна фактура, богато наситена с типичните за него бурдон, остинато и дълга постепенна низходяща линия в най-ниския фактурен глас. С много пестеливи средства Ненов постига забележителен художествен ефект, пораждащ известна изобразителност, асоциираща с представи за природата. В началото на пиесата, в най-ниския глас на хорално организирания акомпаниращ слой, композиторът вплита оргелпункт, който плавно прелива (от т 5) в постепенно низходящо движение (тт 5–12). Известно ритмическо и хармоническо оживление внася хроматичното движение във вътрешния глас (тт 16–18), което можем да тълкуваме като вариантно на предшестващото низходящо секундово движение в баса. Още по-силно е присъствието на полифонични похвати във втория дял на пиесата, където и двата фактурни пласта – високият (хорален) и ниският (остинатен) са на бурдонна основа (в основата и на двата пласта лежи бурдониращ глас). Казаното потвърждава тезата ни, че най-широко застъпеният полифоничен похват (под формата на оргелпункт и на бурдониращо остинато) е бурдонът. Ненов създава картина на покой посредством изброените полифонични похвати, поставени в условията на ясно очертана пластова фактура. Тази картина, при отсъствие на хармоническа

перспектива като двигател на развитието, оживява от вплитането в общото дорийско звучене на ладово характерни степени, оформящи ярки цветни петна: миксолидийска VI степен (т 6), ниска V степен (т 11), фригийска II степен (т 13), лидийса квартата (т 25); мажорно ладово наклонение в края и на трите дяла.

Дълбокият смисъл на употребата на бурдонна техника в клавирната музика на Ненов става явен когато тя се види през призмата на драматургичното изграждане на творбата. Показателна в това отношение е пиесата „Прелюд“. Цялата пиеса протича върху стабилен бурдонен пласт (в ниския регистър) със собствена драматургия, който влиза в интересни взаимоотношения с останалите фактурни пластове. При експонирането на темата (тт 1–8) бурдонният пласт функционира като оргелпункт върху тоническата квинта (I–V степен), който звуци в симетрична последователност през такт. На тази основа се съпоставят контрапунктично главната тема на пиесата и самостоятелен melodичен глас, позициониран като вътрешен фактурен глас (този въпрос бе подробно разгледан в раздела „Особености на музикалния тематизъм“). В следващото явяване на темата (тт 9–17) Ненов запазва бурдонариращия пласт непроменен, но самата тема прозвучава в Edur, с което се създава ярък битонален комплекс. Тоналното равновесие се възстановява с третото встъпване на темата (тт 17–32). Тук в синхрон с общото динамизиране на развитието, от т 21 оргелпунктът се сгъстява (вертикални се и вече звучи във всеки такт), а в тт 29–32 преминава в октавово фигуриран D оргелпункт, участвайки активно в оформянето на прехода към последното тематично провеждане. В заключителното провеждане на темата (тт 33–39) настъпват най-съществените и най-интересните модификации в бурдонния пласт. Тук той се разсложва на два фактурни пласта – нисък (озвучаващ тоновете на тоническото тризвучие в басовия регистър) и висок (върху мелизматично и регистрово обиграната V степен). При заключителното провеждане на темата Ненов отстранява контрапунктичния глас, но запазва трипластовата фактура именно чрез разсложаването на бурдонния пласт. Така кулминационното изграждане, постигнато чрез мощно динамизиране на развитието, на практика в значителна степен се основава на *динамизирането на бурдонния пласт*, което се осъществява посредством максимално разширяване на регистровия обхват ($C - g_4$) и постигане на звукова мощ (присъща на симфоничното изграждане), посредством тоново, регистрово и мелизматично уплътняване на двата бурдонни пласта.

В много интересни взаимоотношения влиза бурдонът с останалите фактурни гласове в Кодата на писата „Приказка“. В началото на Кодата (тт 31–35) върху лежащ оргелпункт се надграждат полифонично три силно индивидуализирани фактурни гласа, всеки, от които е натоварен със своя самостоятелна функция. В най-високия глас се излага част от темата от първия дял. Тя звути едновременно с контрапунктиращ глас, носител на остинатния четвъртинов ритъм, и с друг самостоятелен глас в дълги нотни стойности, в който Ненов реализира идеята си за вариантното третиране на втора степен¹⁶. От такт 36 вътрешните контрапунктиращи гласове последователно прекратяват своето съществуване, а тяхната функция се поема от бурдонирация глас. Лежащият оргелпункт преминава в ритмизиран, с което поема остинатния четвъртинов ритъм от спрелия своето движение контрапунктичен глас. А от такт 38 оргелпунктът прелива в двугласен секундов ритмизиран оргелпункт, резюмиращ идеята за вариантното третиране на втора степен. Следователно оргелпунктът в тази писа е не само „исова база“ (по думите на самия Ненов, вж. Ненов, Д. Народни песни..., с. 57) на архитектоничното цяло, но и *формообразуващ компонент с много силни резюмиращи функции*.

В разгледаните писи „Прелюд“ и „Приказка“ бурдонът поема водещи функции в музикалното развитие. Това е свидетелство за изключително широко и същевременно оригинално третиране на бурдонната техника, в основата, на което е единството, монолитността на писите като архитектонично цяло. Същевременно това е неоспоримо доказателство за дълбоко, проникновено, със средствата на съвременното музикално развитие претворяване на „бурдонността като творчески принцип“, както Св. Абрашева определя иманентния характер на българската диафония (цит. съч, с. 19).

В писите на Ненов тясно свързана с бурдонната техника е остинатната техника. Тя или е изцяло на бурдонна основа, т. е. в съчетание с оргелпункт се използва за образуване на единен фактурен пласт (вж. втория дял на писата „Пасторал“) или в началото е на бурдонна основа, а в последствие прелива в хармонично движение (вж. писите „Песен“, „Приказка“ и „Танц“). В този смисъл можем да разглеждаме остинатото при Ненов като усложнена форма на бурдонната техника.

Изцяло с бурдонна и бурдонно-остинатна техника е изградена писата „Танц“. Оригиналните авторски идеи намират израз в отношението между монодийното мелодично развитие и бурдонирация акомпаниращ слой (този въпрос бе подробно разгледан във връзка с многогласната реализация

на мелодията в писцата „Танц“ в раздела „Специфика на архитектоничното изграждане“), което е ярък нагледен пример за симбиозата между фолклорните традиции и съвременното зучене. Двете субстанции: фолклор и съвременност тук са заявили със свои знакови белези – съответно: бурдонен съпровождащ и битонално съчетаване на фактурни пластове.

Присъствието на изброените по-горе полифонични похвати е в пълен синхрон със силно изразеното линеарно мислене на композитора. В неговите творби както самостоятелните мелодически линии, така и фактурните пластове са графично очертани. Тяхната дължина и ситуиране в контекста на съпровождащите ги фактурни гласове (пластове) гарантират и зрителното и слушовото им възприятие.

Остинатото при Ненов действа на различни композиционни равнища: като фактурен елемент и като принцип на изграждане на музикалната структура. На остинатен принцип е изградена писцата „Песен“, която в определен смисъл се доближава до кантус- фирмусната техника на изграждане. По повод възраждането на тази техника Н. Кръстева пише, че: „Този тип драматургия е типично ренесансова, но бива спонтанно открита през 30-те години в българската хорова музика (преди всичко в хоровата музика на Пипков) (Кръстева, Н., 2002, Т. I, с. 101)¹⁷. В писцата на Ненов темата (кантус- фирмусът) се провежда цялостно пет пъти (вж. Схема № 1 в раздела „Специфика на архитектоничното изграждане“). След експонирането ѝ в най-ниския (басовия) глас музикалното развитие продължава на основата на провежданятия на кантус- фирмуса изключително като сопрано остинато.

В писцата на втори план се очертава триделна структура. Първите две провежданятия на темата оформят експозиционния дял. Първоначално темата се излага заедно със своето противосложение, което е във вид на остинатен бурдониращ пласт, оформлен в хоморитмично движение в четвъртини. При следващото тематично провеждане (тт 5–9) към тях се прибавя, като второ противосложение, друг типичен за Ненов полифоничен похват – постепенно низходящо движение, образуващо дълга мелодическа линия в басовата партия. Четвъртиновото остинато и постепенното низходящо движение в баса съпътстват темата, с малки изключения, до края на писцата. Третото провеждане на темата (тт 9–13) бележи началото на условно назования раз развиващ дял. Тук тя се пренася в дорийски лад от ла. Следва двутактов преход към четвъртото тематично провеждане (тт 13–14). От този момент развитието получава мощен динамичен тласък. Развитието на писцата се динамизира чрез трансформация на основните структурни елементи (тема,

остиинатен акомпаниращ пласт и постепенно низходящо движение в най-ниския фактурен глас), чрез мащабно разширяване на регистровия обхват и чрез фактурно уплътняване и функционално усложняване на вертикалата. Четвъртото тематично провеждане (тт 15–18) играе роля на мощен подстъп към кулминационната зона. Разширява се теситурният обхват посредством добавяне на нов фактурен пласт като оргелпункт в най-ниския регистър. Остинатното движение в четвъртини се слива с многосъставни вертикални комплекси, осъществяващи сложно функционално развитие. Дългите мелодически линии в басовата партия, образувани от постепенно низходящо движение, също се подчиняват на четвъртиновото хоморитмично движение (тт 13–14 и 15–16). Самата кулминационна зона е изградена посредством сложен възел от полифонични похвати. За целта Ненов преинтонира част от кантус-фирмуза чрез изместване началото на темата на силен метричен момент и съкращаване нотната стойност на вътрешен тон. Така оформеният тематичен мотив (т 19), с ефект на контратантна имитация и с момент на диминуция, се провежда имитационно в условно назованите сопранова, тенорова и басова партии. Четирикратното провеждане само на началните интонации на темата създава ефект на стрето.

Еднотактов преход отвежда към последното, заключително провеждане на кантус-фирмуза, което е с репризни функции (тт 24–27). Като реминисценция от бурните музикални процеси се възприема четиритактовата Coda (тт 28–31), в която за последен път прозвучават интонации от темата.

Изложените по-горе размисли върху пиеси от късното клавирно творчество на Димитър Ненов осветляват всяка от пиесите му като един малък бисер, сътворен от находчивостта, въображението и неизчерпаемата инвенция на композиторската музикална мисъл. Сами по себе си ценни и неповторими като творческо хрумване и музикална реализация пиесите същевременно са въпълъщение на стабилните черти на индивидуалния музикален стил на композитора. Те не са просто репертоар в съкровищницата на българската клавирна миниатюра. Те са „енциклопедии”, от които може да се научи много както за утвърдените в европейската практика принципи на музикалното развитие, така и за типично българското в това музикално развитие.

БЕЛЕЖКИ

¹ Специално внимание заслужават симетричноладовите творчески търсения на композитора (ладът тон-полутон). Този проблем е широко изследван от Н. Градев в студиите му: „... *И търсене на новото, неказано дотогава*“. Част I. „Към изработването на хармонико-структурен метод за изследване творческото мислене на Димитър Ненов“ (Градев, Н., 2000/1, 99–126), „Симетричноладовото музикално мислене – емблема на творческите разбириания на Димитър Ненов за „търсене на новото, неказано дотогава““ (Градев, Н., 2002, 48–67), „Симетричноладовото музикално мислене на Димитър Ненов в Етюд за пиано № 1... *И търсене на новото, неказано дотогава*“. Част I. (Градев, Н., 2008/1, 39–61).

² Статията не е озаглавена от автора.

³ Ненов пише студията когато е музикален уредник в Радио София (1935–1937г.).

⁴ В материала се разглежда първата от двете едноименни песни „Танц“, публикувани в сб. „Български клавирни миниатюри“ I ч., съст. Т. Кювлиев. С., 1982 – написана в дорийски лад от ре.

⁵ В случая се визира многогласното експониране на темата.

⁶ Вътрешното членение на темата сме очертали във вид на „дъхове“.

⁷ Всеки от дяловете представлява период от две полуизречения. Първото полуизречение се състои от две тритактови фрази – темата на песента (подробно разгледана в раздела „Особености на музикалния тематизъм“), а всяка от фразите представлява двукратно изложеното основно мелодично ядро (вж. Пр. 3а). Второто полуизречение също се състои от две фрази. В първата фраза (тт 7–10) основното мелодично ядро се пренася квинта надолу, а във втората (тт 10–17) се обиграва неговата мелодическа каденца (ми-до-ре): огледално, чрез транспорниране и чрез многократни повторения.

⁸ Квартовите акорди са полифункционални. Според Асен Каракоянов те са многоосновни. Вж. Мелодически и хармонически основи на българската народна песен. С., 1950.

⁹ Това чuvане се създава от поставянето в баса на IV, а по-късно на I степен на всяко силно тактово време.

¹⁰ Изпълнението на народни танци следва една устойчива схема: обикновено хорото започва в умерено или умерено-бързо темпо. Постепенно темпото се ускорява, като кулминациите на танца се изтеглят в самия край, където темпото достига някакви пределни стойности.

¹¹ При 4/4 алабреве третото време е слабо време (това е II време в размер 2/2). Аналогичните моменти в размер 2/4 стават силни времена (т.е. I време). В конкретния случай 4/4 алабреве подава по-силна артикулация на всеки пети акорд, а 2/4 – на всеки трети.

¹² В своя труд „Български народен двуглас” Св. Абрашева излага тезата за произхода на професионалното средновековно многогласие от народната практика: „Сега се възприема становището, че многогласната техника е проникнала в средновековната професионална практика под влияние на народното многогласие, а в последствие, вече на професионална основа се осъществява по-нататъшното развитие, достигащо до съвременните сложни принципи на вертикална организация” (Св. Абрашева, 1974, с. 8).

¹³ Процесът на търсене на средства за многогласно осмисляне на мелодическият тематизъм преминава през творчеството на цяло едно поколение, за да кристализира в музиката на композиторите от т. нар. второ поколение. Н. Кръстева отбелязва, че: „Пъrvите български композитори напипват в творчеството си важни принципи на съответствие между фолклорния материал и методите за изграждане на формата като например антифонът..., а също така имитацията, остинатно-каноническите форми (безкрайният канон), каноничната секвенция и т. н.” (Кръстева, Н., 2002, Том I, с. 88). Същевременно тя отчита факта, че: „В редица случаи в творчеството на основоположниците полифоничната форма се оказва недостатъчно убедителна или не е доведена до край...” (цит. съч., с. 88).

¹⁴ Разглеждайки важната роля на полифонията при характеристика на индивидуалните стилове на българските композитори Н. Кръстева отбелязва: „Влиянието на лаконичността и затворената периодична структура на народните монодични образци тласка Кутев и Големинов към архаичните полифонични похвати” (цит. съч., с. 87), а по повод музиката на Пипков пише: „На първо място прави впечатление принципният отказ от романтичните модификации на традиционните полифонични форми и обръщане поглед към по-архаичните похвати...” (цит. съч., с. 124). Като изследва хоровото творчество на Л. Пипков тя регистрира много силно присъствие на похвати от контрастната полифония: „съчетанието на определените полифонични средства... в съответствие с избрания тип мелодичен тематизъм (цитиран или съчинен във фолклорен дух - б.м. Б. К.) може да обясни интересът на Пипков ... към формите на **остинатото, сложния контрапункт, бурдонната техника, паралелизъмът** (цит. съч., с. 126). Тези изводи са валидни и за клавирните песни на Л. Пипков (вж. Караванова, Б., 2008).

¹⁵ В случая той визира „Симфонични вариации върху тема от Добри Христов” на М. Големинов, където „може да се открие използването на паралелни секунди и други „забранени” похвати в полифонията, което произтича от самата същност на звуковисочинната организация на мелодиката” (Хлебаров, И., 1977, с. 155).

¹⁶ В мелодията звуци натурална втора степен – си (т 31), а във вътрешния глас, при това достатъчно дълго време – втора ниска степен – си бемол (тт 33–34). Напомняме за тенденциозното избягването на втора степен при многогласното осмисляне на темата в първия дял.

¹⁷ Н. Крънцева изследва задълбочено проявленията на кантус- фирмус-ната техника в хоровото творчество на Пипков. По този повод пише, че: „Наличието на тази техника у Пипков свидетелства... за острото усещане за актуалността на архаичната форма, в която може да бъде изграден фолклорният кантус- фирмус (цит. съч., с. 131). Кантус- фирмусна техника Пипков използва и в редица свои клавирни творби. В свое изследване за „Хармонията на Любомир Пипков” М. Булева разглежда хоровите и клавирните творби на Пипков, изградени с този тип техника, като: „музикални структури, разгърнати... чрез вариационност на остинатен принцип” (Булева, М, Хармонията..., 2004/4, с. 19).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Абрашева, С.* Български народен двуглас. С., 1974.
2. *Аврамов, Е.* Характерни черти в хармоничния стил на Димитър Ненов. – В: Димитър Ненов, Съст. Л. Николов. С., 1989, 50–105.
3. *Булева, М.* Хармонията на Любомир Пипков. – В: Българско музикознание, 2004, № 4, 3–50.
4. *Градев, Н.* ... И търсene на новото, неказано дотогава”, Част I. Към изработването на хармонико-структурен метод за изследване на творческото мислене на Димитър Ненов. – В: Българско музикознание, 2000, кн. 1, 99–127.
5. *Градев, Н.* Симетричноладовото музикално мислене на Димитър Ненов – емблема на творческите разбирания на Димитър Ненов за „търсene на новото, неказано дотогава”. – В: „Музикални предизвикателства от началото на XX век. Бела Барток, Джордж Енеску, Димитър Ненов”. С., 2002, 48–67.
6. *Градев, Н.* Симетричноладовото музикално мислене на Димитър Ненов в Етюд за пиано № 1 И търсene на новото, неказано дотогава”, Част I. – В: Българско музикознание, 2008, № 1, 39–61.
7. *Димитър Ненов.* Спомени и материали, съст. Л. Николов. С., 1969.
8. *Димитър Ненов,* съст. Л. Николов. С., 1989.
9. *Караиванова, Б.* Полифонични похвати в късното клавирно творчество на Любомир Пипков. – В: Педагогически алманах, 2008.
10. *Крачева, Л., Бела Барток, Джордж Енеску, Димитър Ненов.* – аспекти на националното. – В: Музикални предизвикателства от началото на XX век. Бела Барток, Джордж Енеску, Димитър Ненов. С., 2002, 5–12.
11. *Крънцева, Н.* Музикално-теоретични изследвания. Том I. С., 2002.
12. *Найденова, Г., Драгомир Йосифов.* Димитър Ненов непрестанно говореше за трансцеденталност... (интервю с проф. Л. Николов). – В: Българско музикознание, 2000, № 1, 127–147.

13. *Ненов, Д.* Неадресирано. – В: Димитър Ненов. Спомени и материали. Съст. Л. Николов. С., 1969, 142–145.
14. *Ненов, Д.* Положението на българският музикант (творец и артист). – В: Димитър Ненов. Спомени и материали. Съст. Л. Николов. С., 1969, 238–244.
15. *Ненов, Д.* До Константин Зидаров. – В: Димитър Ненов. Спомени и материали. Съст. Л. Николов. С., 1969, 120–136.
16. *Ненов, Д.* До д-р Науман. – В: Димитър Ненов. Спомени и материали. Съст. Л. Николов. С., 1969, 113–119.
17. *Ненов, Д.* За трансформацията на народната песен. – В: Българско музикознание, 2000, № 1, 41–43.
18. *Ненов, Д.* Народни песни за глас и малък оркестър. – В: Българско музикознание, 2000, № 1, 45–65.
19. *Стоянов, П.* Хармоничният език на Димитър Ненов. – В: Димитър Ненов. Спомени и материали. Съст. Л. Николов. С., 1969, 35–60.
20. *Стоянов, П.* Проблеми на формата в инструменталното творчество на Димитър Ненов. – В: Димитър Ненов, Съст. Л. Николов. С., 1989, 17–44.
21. *Стоянов, П.* Музикален анализ. Учебник за студентите от българската държавна консерватория. С., 1969.
22. *Хлебаров, И.* Симфонизъмът на българските композитори от второто поколение. С., 1977.

КЛАВИРНИТЕ МИНИАТЮРИ НА ДИМИТЪР НЕНОВ КАТО ПРОЕКЦИЯ НА СТИЛА МУ

БИНКА КАРАИВАНОВА

Резюме

Материалът разкрива същностни черти на индивидуалния композиторски стил на Димитър Ненов на основата на анализ на представителни клавирни пиеци. Изведени са принципни положения в музикалното мислене на композитора по проблеми на тематизма, музикалната структура и полифоничната техника на твореца.

DIMITAR NENOV'S PIANO MINIATURES
AS A REFLECTION OF HIS STYLE

BINKA KARAIVANOVA

Summary

The present paper focuses on some essential characteristics of Dimitar Nenov's individual composer's style on a basis of analysis of his representative piano pieces. The author outlines several general principles of this composer's musical thinking related to problems like thematic variety, musical structure and polyphonic techniques.