

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра русской и зарубежной литературы

***Поэзия В. А. Жуковского в русской вокальной лирике: опыты
М.И.Глинки***

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студенки 4 курса 412 группы

направления 45.03.01 – Филология

Института филологии и журналистики

Копшевой Ксении Андреевны

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов 2018 год

Введение.

Изученность вопроса. Вопросом изучения места слова в вокальной лирике занимались многие исследователи. Среди них В.А. Васина-Гроссман, Е. Ручьевская, Б. Асафьев и многие другие. Этот вопрос актуален и по сей день.

Актуальность исследования. Эта тема имеет огромное значение для изучения вокальной лирики и для студентов филологических вузов, и для студентов музыкальных направлений.

Для студентов филологического направления важно увидеть, как именно преобразуется поэтический текст в руках композитора: что изменяется в тексте, что остается прежним, какие новые краски приобретает текст, на каких моментах композитор делает акцент и каким становится подтекст готового вокального произведения.

Для студентов музыкальных направлений необходимо уметь анализировать поэтический текст, находить общие черты с музыкальным воплощением, обращать внимание на то, какие поэтические произведения побуждали к творчеству того или иного композитора.

Материалом исследования стали сочинения В.А. Жуковского и вокальная лирика М.И. Глинки. Не случайно мной был выбран В.А. Жуковский. Основоположник романтизма, он оказал огромное влияние на литературу и отечественное музыкальное искусство.

В.А. Жуковский также считается гениальным переводчиком: именно он открыл для русского читателя произведения Гете, Шиллера, Байрона. Существенной чертой творчества В.А. Жуковского стало обращение к теме народных обрядов, суеверий, лирических песен. В.А. Жуковский при жизни был очень популярен среди композиторов-музыкантов.

У М.И. Глинки сохранилось множество воспоминаний и дневниковых заметок, посвященных В.А. Жуковскому, именно поэтому мне стало интересно проследить влияние великого поэта на композитора-классика.

Отдельным пластом исследования стали аудиозаписи исполнителей вокальной лирики М.И. Глинки XX-XXI века. Среди них И.Козловский, Г. Вишневская, Л. Мкртчян и другие.

Объектом исследования является Поэзия В. А. Жуковского в русской вокальной лирике: опыты М.И.Глинки.

Цель исследования - изучить взаимодействие поэзии В.А. Жуковского с музыкой М.И. Глинки. Определить основные тенденции и приемы вокализации поэтического текста.

Задачи исследования:

- изучить основные приемы и термины вокализации поэтического текста.
- изучить историю исследований на данную тему.
- изучить историю созданий вокальных произведений и взаимосвязь В.А. Жуковского и М.И. Глинки.
- Проанализировать вокальные произведения с помощью приемов и терминов вокализации поэтического текста.

Педагогическая значимость. Возможность использования полученных данных для изучения вопроса среди студентов филологического и музыкального направлений. Анализ музыкальных произведений может быть использован при подготовке методических пособий, курсовых проектов.

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Основное содержание работы.

Союз музыки и слова возник в глубокой древности. У наших предков песня имела разное назначение: обрядовое, развлекательное. Вместе с эволюцией человека, изменения претерпевала и песня: появляются новые жанры, у песни возникает новое содержание. И по сей день песня занимает главное место в жизни человека. Когда мы вспоминаем любимую песню, на ум приходит музыка вместе со словами. Под час, сложно вспомнить слова, не припомнив мотив или мелодию произведения.

Вокальная музыка – это синкетический вид искусства. Здесь музыка соединяется с танцем, драматическим действием. Но особое место в вокальной музыке, помимо ритуала и сценического действия, играет слово. Этому есть несколько причин: слово, как и музыка звучит, имеет свой темп, ритм, интонацию. Но есть и отличительные черты: в мелодии точно звучание каждого тона, в человеческой речи тон приблизителен и условен.

При анализе вокально-лирического произведения мы должны обратить внимание на:

- ритм и темп, фактуру
- соответствие оригинальных поэтических строк – музыкальному оформлению.
- акценты.
- инструментальную партию.

Множество композиторов - музыкантов обратилось к произведениям В.А. Жуковского. Здесь и великие классики: М.И. Глинка, А.А Алябьев, Чайковский, Глазунов. Их музыку мы не только слышим часто, но и легко можем узнать. Так же и композиторы, ныне забытые, но в прежние времена популярные не меньше, нежели классики.

На основе справочника Г.К. Иванова «Русская поэзия в отечественной музыке»¹ я решила сделать некий сопоставительный анализ по некоторым, интересующим меня направлениям.

Всего М.И. Глинка написал 9 музыкальных произведений. Ниже я рассмотрю романсы М.И. Глинки на стихи В.А. Жуковского.

Первыми произведением, написанными М.И. Глинкой стали два «тоскливых»² романса «Бедный певец» и «Светит месяц на кладбище». По воспоминаниям самого М.И. Глинки эти романсы были написаны весной 1826 года. «По вечерам и в сумерки любил я мечтать за фортепиано. Сентиментальная поэзия Жуковского мне чрезвычайно нравилась и трогала меня до слез. (Вообще говоря, в молодости я был парень романического устройства и любил поплакать сладкими слезами умиления.)» – так отзывался об этом периоде своего творчества М.И. Глинка в своих «Записках».³

Стихотворение В.А. Жуковского взято не полностью. М.И. Глинкой использованы 4 строфа частично и 5 строфа полностью. При помощи такого членения оригинального стихотворения В.А. Жуковского М.И. Глинкой создается и развивается единый образ Певца. Такое переосмысление оригинального текста В.А. Жуковского придало произведению особый драматизм. Многие исследователи сходятся во мнении, что это произведение стоит особняком среди всей вокальной лирики М.И. Глинки. А исследователь творчества М.И. Глинки Т.Н. Ливанова утверждает, что эта элегия – выражение чувств М.И. Глинки, его реакция на разгром декабристов.⁴

1 Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года) : Справочник в 2 выпусках. Вып. 1 / Составитель Г.К. Иванов. М. Музыка, 1966. с. 126-130.

2 Глинка, М.И. Записки М./ Подготовил А.С. Розанов. М. Музыка, 1988. С.28.

3 Там же.

4 Ливанова, Т.Н. М.И. Глинка. М. Изд-во Академии наук СССР, 1955, С. 105.

Романс был издан в 1829 году фирмой «Одеон». Анализируя стихотворение, я прихожу к выводу, что стихотворение В.А. Жуковского написано пятистопным ямбом, сменяющимся четырехстопным, особую роль в стихотворении играют рефрены: каждая строфа заканчивается восклицанием: «Бедный певец!». Такие возгласы передают нарастающие волнение лирического героя.

Перед новым предложением композитор делает четвертную паузу, которая длиннее, чем восьмая пауза между предыдущими фразами. Стоит отметить, что фраза «О, красный мир, где я вотще расцвел» исполняется при помощи восьмых и шестнадцатых нот, но фраза «Прости на век» исполняется уже с более длинными долями – четвертями. Еще хотелось бы обратить внимание на распев слова «прости». Мне кажется, что М.И. Глинка намеренно делает акцент на данном слове.

Плавная мелодичная линия, повторяющиеся паузы между фразами, имитирующие интонацию вздоха, отправляют нас к особому жанру вокальной лирики – элегии. Отдельно хотелось бы отметить и имитацию человеческой интонации: мелодия к концу фразы понижается. Своей кульминации нисходящая интонация достигает во фразе «С обманутой душою я счастья ждал». Обратить внимание стоит и на то, что эта фраза должна была произноситься «с большим одушевлением» (*con molta anima*).

Средний раздел «Что жизнь, когда в ней нет очарованья» – тонально неустойчив. В ней мы видим философские размышления лирического героя. На фразе «блаженство знать, к нему лететь душею» мы слышим светлую музыку, которая постепенно возвращается вновь к патетическим восклицаниям. Через небольшое отклонение в другую тональность, мы возвращаемся к основному образу. Для описания состояния лирического героя, М.И. Глинка использует пунктирный ритм.

Романс «Светит месяц на кладбище» написан на стихотворение В.А. Жуковского «Утешение». Это стихотворение является переводной элегией Уланда «Монахиня» («Die Nonne»). Романс написан в 1826 году в Новоспасском. Он спокойнее, чем роман «Бедный певец». Но в нем так же присутствуют черты, присущие роману «Бедный певец». Нисходящая по полутонам интонация плача и причитания прерывается скачками, которые изображают все чистые чувства, светлые воспоминания о любимом и мрачную надежду девушки на воссоединение с возлюбленным. Отдельного внимания заслуживает и партия фортепиано. В ней мы наблюдаем колыбельную фактуру и органный пункт, что так же иллюстрирует скорбь.

М.И. Глинка создает роман в привычной музыкальной форме: период 8 тактов. И именно для этого необходимо изменение структуры поэтического произведения В.А. Жуковского: повторяются предпоследняя строка в строфе.

2 часть резко контрастирует по окраске с первой: грустная (минорная) – светлая (мажорная). 2 часть открытая, заканчивается на доминанте. Завершает роман аккомпанемент, он доказывает основную мысль, заканчивая произведение в мажоре (в светлом состоянии).

В романе присутствует 2 кульминации. Кульминация 1 части находится на словах «Однокая стоит...», 2 часть начинается с кульминацией. Такое явление в музыке называется «Вершина – источник».

Стоит обратить внимание и на название романса. У В.А. Жуковского роман называется «Светит месяц на кладбище», у М.И. Глинки – «Утешение». М.И. Глинка будто дает надежду тоскующей женщине и утешение в ее горестях.

Далее следует роман «Дубрава шумит» («Тоска по милой. Песня»). перевод Ф. Шиллера «Des mädchens klage» (Жалоба Девушки)). На мой взгляд это самый сложный для анализа роман, так как неполный автограф, относящийся к 1843 году и первое издание романса представляют собой

совершенно разные редакции. В.А. Васина-Гроссман так отзыается о музыке романса: «Мелодический стиль этого романса – широкий, размашистый – очень близко напоминает мелодику Шуберта, таких, например, как баллада «Лесной царь»».⁵

Аккомпанемент отражает картину природы. Ритмическое оформление стиха в музыке не меняется (4 строки = 4 такта). После первого четверостишья М.И. Глинка переходит в другой раздел, тонально неустойчивый. Лирическая героиня соединяется с природой при помощи повтора двух последних строк строфы.

В музыке одна и та же строка звучит по-разному. 1 раз – созерцательно, спокойный аккомпанемент, 2 раз – усиливается напряжение, больше неустойчивости в аккордах.

Все эти изменения отражают состояние лирического героя и то, как окружающая природа взаимодействует с его внутреннем миром.

Кульминацией становится строка «Склонившись сидит». Куплет заканчивается напряженно, используется тритон.

Заключение романса неустойчивое. Не смотря на то, что М.И. Глинка переосмысливает поэтический текст, границы музыкальной и поэтической строфы точно совпадают.

Романс «Голос с того света» создан в 1825 году. Создан по одноименному произведению В.А. Жуковского – перевод отрывка из трилогии Ф. Шиллера «Валленштайн». С первого прослушивания музыка в романсе воспринимается возвыщенно, светло, спокойно и напоминает звучание хорала. Но, если вчитываться в текст, мы понимаем, что это история трагической жизни женщины. Так почему же М.И. Глинка использует именно такое музыкальное оформление тексту В.А. Жуковского?

5 Васина – Гроссман, В.А. Русский классический романс XIX века. М. : изд-во Академии Наук СССР, 1956 г. С.78

Возможно, М.И. Глинка хотел создать атмосферу «прощального письма». Это письмо читает близкий человек лирической героини. На эту мысль более всего наталкивают такие строки текста: «Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла...». Интонацию героини мы угадываем лишь мельком, только догадываясь о её настоящих чувствах.

Средний раздел «О, друг, я все земное совершила» тонально неустойчив, в нем опять обнаруживаются полифонические приемы (самостоятельность разных голосов). При повторении текста «О, друг, я все земное совершила...» композитор возвращается в основную тональность. Эта реприза динамическая, так как основной материал не повторяется. В ней наблюдается и хоральное изложение и частичная полифонизация.

Кульминация достигается на словах «О, друг, я все земное совершила» и М.И. Глинка неоднократно повторяя эту фразу, усиливает действие акцента. С каждым разом музыка, сопровождающая эти строки, видоизменяется, развивается. Этот эффект достигается аккомпанементом, он становится полифоническим, словно отражение чувств и переживаний человека, читающего это письмо. До кульминации и после нее, аккомпанемент частично дублирует вокальную партию.

Это, казалось бы, спокойное звучания прерывается восходящей квартой на сильную долю. Это говорит об уверенности героини в том, что в этой жизни она сделала все: «Я на земле любила и жила». Особую роль на этих строках играет аккомпанемент. С каждым повтором он видоизменяется, раскрывая нам все эмоциональные переживания лирического героя.

Композитор осознанно прибегает к изменению структуры поэтического текста: повтору подвергаются все предпоследние строки строфы В.А. Жуковского.

Еще один роман М.И. Глинки «Победитель» написан в 1832 году, в Милане. Сам композитор был разочарован в этом периоде своего творчества:

«Все написанные мною в угоддении жителей Милана пьесы, изданные весьма
опрятно Giovanni Ricordi, убедили меня только в том, что я шел не своим путем,
и что я искренне не мог быть итальянцем». ⁶

В этот раз композитор обращается к светлому образу. Стихотворение
В.А. Жуковского снова переводное, в этот раз перевод одноименного
стихотворения Л. Уланда «Der Sieger». При жизни композитора романс был
известен и под другими названиями: «Турнир»; «Сто красавиц светлооких»;
«Испанский романс. В отличие от других романсов М.И. Глинки, в
«Победителе» мы видим ярко выраженный пафос и воспевание солнца, света,
мужества и силы:

На нее глядел я смело,

Как орел глядит на солнце.

О пафосе произведения говорила и О.Е. Левашева: «...ликий пафос
жизни открыто передан в музыке средствами широкого, ариозного, почти что
оперного вокального стиля»⁷.

Действительно, мелодия романса с одной стороны распевна, но с другой
стороны почти речитативна. Эту особенность подчеркивает ритм романса:
почти на каждый слог в слове имеется восьмая нота, ритм четкий, с редким
пунктиром. Энергичная слабая доля и более спокойная сильная доля.

Композитор использует традиционную структуру героической арии –di
bravura: ритм полонеза, дробление сильной доли, квартовые возгласы в
вокальной партии. Все это характерно для приемов классической итальянской
оперной школы.

⁶ Глинка, М.И. Записки М./ Подготовил А.С. Розанов. М. Музыка, 1988. С.26.

⁷ Левашева О.Е. – советский музыковед. Доктор искусствоведения. В 1987-1988 по
авторством Левашевой О.Е. выходит первая в советском музыковедении монография, которая
подробно освещает жизненный и творческий путь М.И. Глинки.

Романс «Победитель» имеет строгую куплетную форму, хотя само стихотворение В.А. Жуковского астрофично (белый стих), написано четырехстопным хореем. Куплет романса состоит из 6 строк, 2 последних строки повторяют предыдущие. Каждый припев отделяется от запева колоратурным пассажем вокальной партии.

Характерной особенностью романса является сопоставление двух мажорных тональностей – E-dur и C-dur. В романсе нет отклонений в минор.

После блестящей премьеры оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») М.И. Глинка продолжал встречаться и с В.А. Жуковским, и с А.С. Пушкиным. По воспоминаниям М.И. Глинки в конце зимы с 1835 на 1836 год В.А. Жуковский, на одной из встреч, передал свое стихотворение «Ночной смотр» М.И. Глинке и в этот же день фантазия была готова: «К вечеру она [баллада] уже была готова и я пел ее у себя в присутствии Жуковского и Пушкина»⁸.

Однако, дата, указанная М.И. Глинкой ошибочна. В комментариях к запискам мы узнаем, что В.А. Киселев при первой публикации писем М.И. Глинки к С.А. Соболевскому установил, что романс был написан в середине февраля – начале марта 1836 года.

Интересен и сам жанр, который определяет М.И. Глинка своему произведению. Жанр фантазия в музыке – свободный жанр, в котором на первый план выходит импровизационное начало.

Это так же переводная баллада В.А. Жуковского, оригинальный текст И. Цедлица. Романс написан в 1836 году, сразу после выхода в первом номере журнала «Современник» стихотворения В.А. Жуковского «Ночной смотр». В творчестве М.И. Глинки этот период был благоприятным: только недавно отгремела премьера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») и композитор находился на пике своей славы.

⁸ Там же, С. 75.

Наполеоновская тема в то время была очень популярна среди поэтов и музыкантов. Были и различные способы трактовки образа Наполеона: с одной стороны Наполеон - завоеватель и тиран (А. Бестужев – «Часы»). С другой стороны происходила романтизация образа Наполеона. Он представлялся, как демократ, революционер. Такая тенденция прослеживается, в основном, у зарубежных писателей: Беранже «Старый Капрал», у М.Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (из Цедлица). Перевод В.А. Жуковского «Ночной смотр» был ближе именно к этой тенденции. Для М.И. Глинки образ войны 1812 года стал выражением героической темы.

Музыка романса ярко подчеркивает и раскрывает поэтический образ: минорная тональность, tremolo (с усилением звучания, переходящее в акцент в нижних голосах). В вокальной партии повторение одного звука, который дублируется нижним голосом сопровождения и прерывается имитацией барабанной дроби.

Романс имеет 4 части, что соответствует четырехчастности поэтического текста. Первые две части повествовательные: перечисляют роды войск (пехота, егеря, гренадеры и т.д.), участвующих в битвах. Музыкальное оформление не контрастное. Музыкальные фразы разделяются барабанной дробью. К концу каждого построения композитор несколько смягчает мелодическую линию голоса: плавным голосоведением и спокойным, чередованием аккордов в аккомпанементе. Это небольшое построение завершается первоначальным тревожным образом: «В двенадцать часов по ночам...». В 3 части появляется главная фигура события – Полководец. Музыка становится более статичной: многократные повторения мелодий на одной высоте. Эта часть тонально неустойчива, она играет роль средней части. Тональность в этой части меняется с f-moll до Des-dur. 4 часть не контрастирует с 3 частью. В этой части мы узнаем, что за полководец является в 12 часов по ночам и что являлось движущей идеей походов: «Франция тот их пароль, тот лозунг Святая Елена».

Фраза «Двенадцать часов по ночам» можно назвать лейтмотивом».

Этот романс интересен и тем, что М.И. Глинка не прибегает к точному подражанию речевой интонации. Здесь музыка является ярким выразителем подтекста, она создает атмосферу всего произведения. В момент восстания из могилы барабанщика музыка, словно вторит барабанной дроби, когда восстает из могилы трубач, музыка, хоть и незаметно, меняется, подражая военным фанфарам.

Заключение

На формирование вокальной лирики XIX века огромное влияние оказала русская поэзия. Все предыдущие века оказались бедны на выбор поэтического текста, но именно в XIX возникло все то разнообразие форм и содержаний, что свойственно романтизму. В романсе отразился весь путь русской поэзии от В.А. Жуковского до М.Ю. Лермонтова. Новым источником содержаний русского романа становится книжный текст стихотворений.

Этот век так же богат и на потрясения: Отечественная война 1812 года, связанные с ней разочарования, восстание декабристов 1825, унесшее жизни революционеров.

На фоне этого возникает в музыке эпоха романтизма, связанная в первую очередь с именем В.А.Жуковского. Первой произведение В.А. Жуковского, вышедшее в печать в 1802 году (элегия Грея «Сельское кладбище») задало тон всей последующей русской поэзии.

Современники В.А. Жуковского отмечали небывалую музыкальность поэзии писателя. Н. Полевой так отзывался о поэзии В.А. Жуковского: «Жуковский играет на арфе: продолжительные переходы звуков предшествуют словам его и сопровождают его слова, тихо припеваемые поэтом, только для пояснения того, что хочет он выразить звуками. Бессоюзие, остановка, недомолвка — любимые обороты поэзии Жуковского... Обратите... внимание на то, чем отличается Жуковский от всех других поэтов русских: это музыкальность стиха его, певкость, так сказать — мелодическое выражение, сладкозвучие. Нельзя назвать стихи Жуковского гармоническими, — гармония требует диссонанса, противоположностей, фуг поэтических; ищите гармонии русского стиха у Пушкина»⁹.

⁹ Вольпе, Ц. С. Жуковский // История русской литературы: В 10 т. / М. Изд-во АН СССР, 1941—1956. С. 366.