

УДК 784.1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЧЕТЫРЕХ ХОРОВЫХ ЗАРИСОВОК “ЖУРАЎЛІНЫ ДОСВІТАК” ДЛЯ ХОРА А CARRELLA ВЛАДИМИРА КАРИЗНЫ

М. Ю. Голомбовская

магистрант,

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы

В статье раскрывается сущность художественного содержания произведения на примере цикла для хора а capella современного белорусского композитора В. Каризны “Жураўліны досвітак”. Перед человеком, включенным в музыкально-педагогический процесс и занимающимся музыкально-педагогической деятельностью, постоянно стоит вопрос: каков художественный мир произведения? Эта проблема довольно остра в синтетическом – словесно-музыкальном произведении. Данная статья представляет собой научно-методическую разработку предлагающую один из путей, ведущих к ответу на этот вопрос.

Ключевые слова: анализ музыки, музыковедческий, художественный, педагогический, эстетический, технологический, нравственный, сравнительный.

Введение

Необходимость глубокого анализа произведения в музыкально-педагогическом процессе является безусловной. Он может быть как комплексным, так и дифференцированным: музыковедческим, художественно-педагогическим, эстетическим, технологическим, нравственно-семантическим, компаративным. Применение конкретного из них в учебном процессе обусловлено темой и целью урока. Без проведения аналитической работы над произведением слушание музыки как вид художественной деятельности теряет педагогический смысл и образовательный эффект.

Основная часть

Культура музыкального восприятия слушателя обусловлена многими факторами. Основные из них заключаются в его эстетической образованности, педагогических условиях и методах организации художественного анализа, идейном содержании произведения. Интенсивность ассоциативно-образных представлений во многом детерминирована наличием авторской ремарки к сочинению, его объективным звучанием, исполнительской трактовкой, эмоциональным тоном слушателя. Учитывая данные факторы в работе с хором, великий дирижер А. Юрлов, по словам композитора Т. Корганова, “всегда шел от образа” [1, с. 50]. А. Носков вспоминал, что на репетициях А. Юрлова “работа над образом не останавливалась до тех пор, пока он (А. Юрлов. – М.Г.) не

добивался нужного для этой цели качества звука” [1, с. 119]. Обобщая уровень мастерства дирижера, Н. Данилин считал ценным его качеством “яркость исполнительского выявления содержания” [2, с. 33]. Эту точку зрения поддерживает и В. Живов, отмечая художественную ответственность авторов хорового сочинения – композитора и поэта в поисках средств убедительного донесения его образного смысла до слушателей [3, с. 16]. Не случайно в последние десятилетия появился ряд работ, посвященных анализу художественного содержания вокальных сочинений. Наиболее яркой из них представляется исследование Л.П. Казанцевой [4]. Основную цель рассмотрения художественного содержания произведения автор видит в синхронной характеристике текстового и музыкального первоисточников. Ею предложен алгоритм образно-художественного анализа вокально-хоровых сочинений, адаптировать который к разбору сюиты “Жураўліны досвітак” сделана попытка в данной статье.

Белорусский композитор В. Каризна сочиняет музыку в различных жанрах с ладогармоническим и стилевым языком романтизма, используя при этом композиционные приемы XX в. Наибольшей популярностью пользуются его песни и хоры. Не случайно композитор в своем творчестве предпочтение отдает вокальному жанру. Особое восприятие текстового содержания передалось к нему по наследству, от его отца – крупнейшего белорусского писателя и поэта Владимира Каризны. Среди многочисленных хоровых опусов представлен и цикл “Жураўліны досвітак”, включенный в репертуар многих хоровых коллективов страны, в том числе ансамбля “Мадригал” Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Могилевской городской хоровой капеллы и др.

Тема “Времена года” давно и красочно интерпретирована в музыкальных сочинениях многих композиторов. В творчестве музыкантов экспликация данного художественного образа эволюционирует в тесной взаимосвязи с философским и эстетическим его пониманием. Ключевую роль играют историко-художественные стили, оказывающие определенное влияние как на авторский замысел, так и художественные задачи воплощения этой темы. Если эпоха барокко наиболее ярко представлена циклом скрипичных концертов “Времена года” Антонио Вивальди, то классицистское их выражение отражено в оратории “Времена года” Йозефа Гайдна. В XIX в. в связи с индивидуализацией художественного творчества композиторов наблюдается романтическая трактовка анализируемой темы (фортепианный цикл “Времена года” П. Чайковского), а также модернистская (балет “Времена года” А. Глазунова). Социально-личностную сущность образа воплотил в хоровой сюите В. Каризна-сын, в основе которой использованы четыре стиха В. Каризны-отца.

Литературным содержанием первого хора явилось стихотворение “Вечар зорны”, относящееся к пейзажной лирике о весеннем вечере, наполненном теплом и утасоющим светом. Передать его поэтику и состояние героя помогают эпитеты (“вечар зорны”, “вечар сіні”), метафоры (“музыка кустом шыпшыны”, “сэрцам дакрануцца”). Стихотворный текст представлен в виде двух строф.

Как же воспринято поэтическое слово музыкантом? Миниатюра написана в трехчастной форме. Весьма тонко нивелирована динамика, формирующая ощущение раздвигающегося пространства, наполненного активным насыщенным звучанием. Рельефную художественную значимость приобретает в этом музыкальном фрагменте гармонические краски, с целью воссоздания которых композитором используются аккорды кварто-секундовой структуры, цепочки нонаккордов, создающие мягкую звуковую ауру.

Вторая часть хора “обыгрывает” поэтический текст в виде остигато-повторяющихся комплексов. В мелодии теряется выразительный интонационный строй мелодических рисунков, предпочтение отдается гаммаобразному движению. Меняется тип фактуры с использованием элементов полифонии, в которых превалирует ленточное голосоведение с вкраплением отдельных звуков, позволяющих акцентировать внимание на тексте. Функции голосов становятся равнозначными, так как мелодия словно скользит из партии к партии, окрашиваясь в разные тембральные тона.

Кульминацией хора является начало третьей части, которое посвящено изображению весенней природы средствами укрупнения длительностей, хоральным типом изложения фактуры, яркой динамикой, тональной определенностью в виде пульсации на звуках доминантсептаккорда. В этой части провозглашается основная идея: “Нельга, каб не дакрануцца сэрцам да такой красы, і калючкі застаюцца ад яе на ўсе часы”. Завершает миниатюру кодовое построение, в котором возвращается первоначальная тема, исполняемая партией сопрано. В виде секвенциобразных проведений ее звучание переводится в другие голоса хора, утверждая при этом тоническую устойчивость ре минора.

Основное отличие поэтического произведения от хоровой миниатюры заключается в характере развития главной идеи. Поэт постепенно движется к раскрытию ее сущности, “ударно” формулируя во второй строфе. Композитор же смягчает звучание, переводя его из драматически-напряженного в философски-возвышенное, сопровождающееся соответствующим эмоциональным состоянием как исполнителей, так и слушателей.

Второй хор сюиты “Каласавікі” олицетворяет лето созревающей пшеницы. Идеализируемая

окружающая среда воссоздана в стихотворении в первой строфе обобщенно, эскизно (“нявестай свеціцца пшаніца”, “васількі сінеюць”). Не менее выразительным является наделение неодушевленных предметов чертами живых существ: пшеницы – невестой, грибов-боровиков – слушателями пения птиц и др. Легкая, ненавязчивая манера изложения стихотворения “Каласавікі” определяет незавершенно-бесконечный полет мыслей о прекрасной летней природе, которая лишь иллюзорно представляется среди констант реальной действительности. Очевидной является и акцентуация антитез, содержащихся в каждой строфе. В первой – дождь противопоставляется растущей пшенице и василькам; во второй – поющие птицы боровикам. Вследствие двукратного проведения контрастных образов происходит активизация наглядных представлений у слушателей.

В свою очередь, композитор достаточно свободно относится к поэтическому тексту. Не изменяя слова, он прибегает к многократному их повторению и дублированию фраз. Этот прием позволяет расширить границы двух строф стиха до трехчастной развернутой формы синтетического художественного произведения. Музыкальное воплощение поэтики определяется при этом подвижным темпом, романтическими красками гармонии, в которой существенную роль играет частая смена тонального плана.

Во второй части миниатюры автор меняет тип фактуры, обращаясь к минималистской технике репетитивности. Эффектным средством выразительности в этом музыкальном фрагменте является декламация стихов в различном ритме. По вертикали возникают кварто-секундовые созвучия, образующие сонорное звучание. Кульминация вновь совпадает с началом третьей части, характеризующейся хоральной фактурой, четким ритмическим рисунком, выделяющимся в каждой партии. Таким образом, целостная концепция синтетического произведения, в котором поэт и музыкант соединили прекрасный мир иллюзий и константу реального времени, заключена в зарисовке пейзажа летней природы. Интеграционным фактором в создании композиции и образной драматургии данной хоровой миниатюры является музыка.

В третьей хоровой миниатюре цикла “Асенная часінай” через общую картину природы переданы мысли уже зрелого, познавшего жизнь человека. Возможно, текст стиха содержит и автобиографические самонаблюдения. В совокупности с изображением элементов пейзажа в виде “солнца, играющего на небосклоне”, “журавлиного рассвета” воплощены глубинные размышления о сущности человеческого бытия. В произведении утверждается атмосфера покоя, располагающего к мысленному созер-

цанию бесконечных просторов. Этому способствует свободная ритмика текста, гибкая фразировка музыки. Хоровая миниатюра написана в простой трехчастной форме. В ее первой части ведущую роль играют гармония и ритм. Композитор обращается к джазовой манере изложения в стиле свинг, отличающимся волнообразным движением, которое создается на контрасте бита, в результате которого возникает впечатление так называемой "раскачки" [5]. В данном хоре свинг проявляется через применение синкопы на вторую долю в трехдольном размере (а-сен-НЯЙ, ча-сі-НАЙ, і хут-КА), а также динамичность штрихов.

Средняя часть хоровой миниатюры совпадает с третьей строфой поэтического текста и начинается со слов "І досвіткам жураўліным, кранутым чароўным пухам...". Выразительными элементами в музыке являются двухтактовые фразы, которые развиваются путем секвенцирования; ритмодекламации, чередующейся с широкой мелодикой; задержаний в моментах тональных отклонений тоникодоминантового соотношения. В сокращенной репризе возвращается первоначальный темп. Заключительная фраза звучит в тональности D-dur, подготавливаемой наступлением следующей поры года – зимы. В анализируемом хоре композитору удалось достичь полного взаимопроникновения музыки и поэзии, с редкой деликатностью и вкусом тонко отобразить зависимость настроения человека от природных явлений. Текст и музыка синкретически способствуют выражению идейного замысла авторов благодаря прямой связи музыкального образа с поэтическим содержанием.

Хоровая миниатюра "Першы снег" завершает сюиту неторопливым повествованием, элегически-мечтательным настроением, светлой и умиротворенной атмосферой зимней природы. В стихотворении используется своего рода игра слов: трижды повторяется слово "хмарами", а в четвертый раз заменяется термином "марами", символизирующим, возможно, несбывшуюся мечту человека. Художественные концепции, закрепившиеся за зимой как порой года, весьма разнообразны. Если, например, у Шуберта в вокальном цикле "Зимний путь" это крайняя степень пессимизма, то у В. Каризны зима ассоциируется с осмыслением прожитой жизни, что подтверждается последними стихотворными строками данной миниатюры: "Поле наша вячыстае ў асколках зарніц". Музыкальное воплощение поэтической мысли представлено в сквозной форме, в которой сохранена метроритмика стиха, норма просодии. Музыкальная фразировка подчинена поэтической. Примечательной является идентичность словесного текста музыкальному, продублированному в хоровой партии сопрано. Мелодическая канва близка песенному жанру благодаря плавному

покачиванию, обусловленному трехдольным размером 6/8. Лирическое звучание темы при статичном ее сопровождении способствует созданию широкого спектра различных оттенков настроения – от мечтательности до светлой грусти.

Текстовая и музыкальная фабулы развертываются параллельно. При эпизодической синхронности компонентов целое выстраивается по принципу их взаимодополнения, в результате чего становится гармоничным в раскрытии главной идеи произведения – светлой грусти по прекрасному прошлому. Это эмотивное состояние явно превалирует в заключительном хоре цикла. Глубинные качественные отличия финальной части придают ей приоритетное место в произведении. "Першы снег" подобно магниту притягивает и подчиняет себе предыдущие образы, становясь обобщением многочастного целого. А именно, неспешным размышлением о многогранной жизни человека.

Заключение

Адаптация алгоритма художественного анализа хорового произведения к циклу В. Каризны "Жураўліны досвітак" свидетельствует об очевидности результирующей его сущности, выражающейся в поэтапной и обобщающей фиксации развития целостного музыкально-синтетического сочинения как носителя смысла. Такая позиция критика не преследует целью детального пересказа авторского текста и не ограничивается теоретическим анализом мелодических, гармонических, фактурных, композиционных средств музыкальной выразительности. В процессе художественного анализа дифференцированному рассмотрению подлежат, прежде всего, концептуальные компоненты произведения как опорные характеристические особенности сложно устроенного целостного образа.

Хоровой цикл "Жураўліны досвітак" В. Каризны является синтетическим произведением, драматургическая идея которого рассредоточена среди всех хоров цикла и воплощается в процессе интеграции поэтического и музыкально-стилистического источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. **Марисова, И.** Статьи и воспоминания, материалы / И. Марисова, А. Юрлов. – М. : Сов. комп., 1983. – 200 с.
2. **Птица, К.** Мастера хорового искусства в Московской консерватории / К. Птица. – М. : Музыка, 1970. – 120 с.
3. **Живов, В. Л.** Исполнительский анализ хорового произведения / В. Л. Живов. – М. : Музыка, 1987. – С. 95.
4. **Казанцева, Л. П.** Анализ художественного содержания вокального и хорового

вого произведения : учеб. пособие / Л. П. Казанцева. – Астрахань: Волга, 2011. – С. 7–8.

5. **Чуфаров, Д.** Его величество свинг / Д. Чуфаров // [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: <http://study-music.ru/ego-velichestvo-sving/>. – Дата доступа: 27.03.2014.

Поступила в редакцию 25.08.2014 г.
Контакты: brislav.goleshevich@mail.ru
(Голомбовская Марта Юрьевна)

Golombovskaya M.Y. ARTISTIC ANALYSIS OF FOUR CHORAL RECITATIONS FROM "ZHURAUliny DOSVITAK" A CAPPELLA BY VLADIMIR KARIZNA.

The article reveals the essence of the content of a work of art exemplified by means of "Zhurauliny Dosvitak", a cycle for chorus a capella produced by the modern Belarusian composer V. Karizna. A person who is involved in the musical and pedagogical activities constantly raises the question what the artistic world of a piece of music is. This problem is acute in a synthetic-verbal piece of music. The article offers the scientific and methodological materials providing the answer to this question.

Key words: music study, musicological, artistic, pedagogic, aesthetic, technological, moral, comparative.