

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
<i>Тема 1.</i> Понятие «музыкальное содержание». Практическое введение в предмет	7
<i>Тема 2.</i> Музыкальная интонация. Пять типов музыкальной интонации. Что такое интонация?	16
<i>Тема 3.</i> Четыре базовые эмоции	38
<i>Тема 4.</i> Специальное и неспециальное музыкальное содержание	52
<i>Тема 5.</i> Три стороны музыкального содержания: эмоциональная, изобразительная и символическая	62
<i>Тема 6.</i> Высокое развитие трех сторон содержания в музыке барокко. Аффекты, изобразительность и символика в музыке И.С. Баха	72
<i>Тема 7.</i> Соотношение трех сторон содержания в музыке венских классиков. Большая роль чувства, меньшая — изобразительности и символика	87
<i>Тема 8.</i> Соотношение трех сторон содержания у композиторов-романтиков. Музыка как «язык чувств» в XIX в. Развитие изобразительности. Ограниченная роль символика	106
<i>Тема 9.</i> Специфика трех сторон содержания в музыке XX в. Широкое развитие символика, крайности в музыкальных эмоциях, ограниченная роль изобразительности	124
<i>Тема 10.</i> Музыкальное содержание в творчестве исполнителя. Различные интерпретации одного произведения	138

Предисловие

Музыка – искусство особое. Во все времена – от древности до современности – человек не обходился без желания что-либо или самому спеть или сыграть на музыкальном инструменте, или послушать хорошее пение или игру других. Чтобы музицирование доставляло слушателям и исполнителям радость, необходимо погрузиться в этот мир, постичь его законы, овладеть определенными техническими приемами. Возможность освоить лучшие музыкальные традиции – от классики до современной массовой культуры – предоставляется в специализированных музыкальных учреждениях – музыкальных школах и детских школах искусств, музыкальных училищах и колледжах, консерваториях и музыкальных академиях.

Понимание классической музыки необходимо людям, какой бы областью музыкального искусства они ни занимались, потому что этот слой культуры принадлежит к самому *высшему, что создано человечеством за тысячи лет его существования!* Именно классическая музыка постоянно хранит в себе самые благородные, прекрасные, высокие чувства и мысли, ощущение гармонии мира.

В то же время «серьезная» музыка чрезвычайно разнолика. Она давно впитала в себя весь спектр человеческих переживаний – восторг любви и трагизм потери, терзающую печаль и веселый юмор,

мучительное сомнение и победное ликование, страх, ярость и мужественную решимость: нет таких чувств и их оттенков, какие не смогла бы вместить в себя академическая музыка. Некоторые педагоги, преподающие музыку у студентов технических специальностей, стараются использовать это богатство музыкальных чувств, чтобы помочь психологическому развитию молодых людей, способствовать им в проявлении и осознании своих собственных жизнеощущений.

В то же время тот, кто изучает «серьезную» музыку, должен очень хорошо себе представлять непрерывную двойственность ее эмоций. Какие бы страшные, негативные чувства в ней ни воплощались, они всегда соединяются с обязательной позитивной основой, радующей человека, слушателя, поскольку все эти чувства погружаются в ощущение *гармонии* всего того, из чего складывается совершенное по мастерству музыкальное произведение. Это и есть тот самый парадокс искусства, о котором Александр Сергеевич Пушкин писал: «...и гений, парадоксов друг».

ТЕМА 1

Понятие «музыкальное содержание»

Практическое введение в предмет

Музыкальное содержание – выразительно-смысловая сущность музыки. Музыка необъятно широка, она вмещает в себя и африканский ритуальный бой барабанов, и импровизации на киргизском комузе, и протяжную русскую песню, и испанскую гитарную музыку, и звучание уличных немецких ансамблей, и марши торжественных военных парадов, и духовное пение хоров в церкви, и танцевальную песню современной эстрады, и оперу, и благородную «серьезную» музыку концертных залов. Соответственно столь же широко и ее содержание. Музыка вмещает в себя все разнообразие человеческих переживаний, но она способна делать обобщения о мире наподобие философского трактата. А. Шнитке говорил, что «...музыка – это мысль о мире, отношение к миру, выраженное в звуковой форме».

Следует считать, что нотный текст не фиксирует в себе всей выразительно-смысловой стороны музыки так, как она ощущалась самим композитором. Поэтому параллельно с нотной записью сочинения все время живут слуховые представления о его звучании, передаваемые из поколения в поколение музыкантами-исполнителями.

На протяжении многих веков всегда существовала связь музыки со словом: в песнях, романсах, опе-

рах, кантатах, ораториях, в инструментальных сочинениях со словесной программой или названием.

Но смысл музыки ни в коем случае не может сводиться к его словесным объяснениям. О главном, что необходимо музыке, она говорит своим собственным языком – звучанием мелодий, ритмов, гармоний, тембров. Такие основополагающие классические произведения, как симфонии и сонаты Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, И. Брамса, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, в подавляющем своем большинстве не содержат никаких словесных названий или программ. Поэтому главное внимание в изучении музыкального содержания необходимо обратить на выразительность и смысл собственно музыкального языка. Центральным понятием, которым располагает современный музыкант, современный педагог по музыке, – это «интонация», понятие, разработанное крупнейшим российским музыковедом и композитором, академиком Б. Асафьевым.

Наш курс мы начнем с выполнения творческого задания.

Прослушаем и сравним несколько музыкальных произведений, написанных на один и тот же поэтический текст. Это будут романсы трех русских композиторов – М. Глинки, Н. Титова и С. Рахманинова, написанные на стихи А. Пушкина «Не пой, красавица, при мне»¹. Нашей задачей будет определение того, как содержание стихотворения отразилось в музыке, с помощью каких выразительных средств композитор создает музыкальный образ.

---

¹ Выражение «...написанное на один и тот же поэтический текст...» не относится к произведению М. Глинки. Об этом речь впереди.

Стихотворение А. Пушкина было написано в 1828 г., опубликовано в 1829 г. История создания этого маленького шедевра необычна: стихотворение навеяно музыкой. Известно, что в 1828 г., на одном из литературных обедов, где присутствовали многие известные поэты и музыканты того времени, Александр Сергеевич Грибоедов, недавно вернувшийся с Кавказа, наигрывал на фортепиано грузинскую народную мелодию. Мелодия понравилась гостям, и они попросили Михаила Ивановича Глинку сочинить фортепианное сопровождение к ней. Пожелание было исполнено. На замечание присутствующих, что этой мелодии недостает слов, Александр Сергеевич Пушкин написал свое стихотворение «Не пой, красавица, при мне».

*«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.*

Увы! Напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь – и при луне
Черты далекой, бедной девы!..

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь – и предо мной
Его я вновь воображаю.

*Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный»².*

---

² Более детально эту сцену воспроизводит Ю. Тынянов в своем романе «Смерть Вазир-Мухтара».

Отметим, что когда музыка предшествует написанию стихотворения, то это явление достаточно редкое. Случайно услышанная А. Пушкиным грузинская мелодия послужила поводом к созданию стихотворения, в котором отразились личные воспоминания поэта о пребывании на Северном Кавказе в 1820 г. вместе с семьей генерала Н. Раевского. К сожалению, нет однозначного толкования, кому посвящено это стихотворение: А. Олениной, графине де Ланжерон, или М. Раевской. Стихотворение наполнено глубокой грустью, в нем рассказана печальная, полная тайны, история любви.

Обратимся теперь к романсу М. Глинки.

М. Глинка создавал это произведение, еще не зная пушкинских строк. Из одноголосной грузинской мелодии Глинка развил законченную фортепианную пьесу. Он почти ничего не изменил в народной мелодии, только написал к ней легкое и прозрачное сопровождение, подчеркнув в своей гармонизации жанровые особенности грузинской мелодии, ее напевные интонации, танцевальный ритм. Не случайно композитор добавил подзаголовок «грузинская песня». Пушкину так понравилась мелодия, что он написал стихотворение.

Пример 1. М. Глинка. «Не пой, красавица, при мне». Грузинская песня

Andantino ♩ = 58

mf

Не пой, кра-са-ви-ца, при мне ты пе-сен Гру-зи-

mp

Поэтический текст не мог оказать влияния на весь музыкальный образ. Именно поэтому издатели этого романса приводят только первые две строфы пушкинского текста. Романс имеет куплетную форму. Третья строфа стихотворения – «я призрак милый, роковой...» – уже не согласуется с неизменной мелодией песни. Музыкальное и поэтическое содержание в этой строфе начинают существенно расходиться.

Стихотворение А. Пушкина после опубликования многократно привлекало композиторов: такие, например, как Н. Титов, М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, в XIX в. создали романсы на этот текст.

Обратимся к романсу Н. Титова³.

Это произведение написано в традициях русского лирического романса первой трети XIX в. Содержание поэтического текста передано композитором обобщенно. Интересной находкой становится сочетание лирики и виртуозности, что подчеркивает концертный характер произведения. Романс имеет интонационно яркое начало (*пример 2*) и завершение (*пример 3*).

³ Николай Сергеевич Титов – представитель династии русских музыкальных деятелей Титовых. Офицер, композитор, внук основателя династии Н.С. Титова.

Пример 2.

Н. Титов. «Не пой, красавица, при мне». Романс

Moderato *mf*

Не пой, кра - са - ви - ца, при

p

мне ты пе - сен Гру - зи - и пе - чаль - ной:

Пример 3.

Н. Титов. «Не пой, красавица, при мне». Романс

Moderato **ritardanto** *ten. morendo*

дру - гу - ю жизнь и бе - рег да - льний.

Образное содержание произведения – лирико-повествовательное. Каждой строке поэтического текста соответствует двухтактовая музыкальная фраза, что придает повествованию размеренность. Кадансами отмечено окончание каждой строфы. Обновление звучания достигается благодаря смене фортепиан-

ной фактуры. В романсе есть интересные изобразительные детали: в вокальной партии триоли шестнадцатыми, напоминающие восточную орнаментику (т. 6 и т. 29), и арпеджированное фортепианное сопровождение (тт. 13–19) вызывают ассоциации со звучанием струнных щипковых инструментов.

Романс С. Рахманинова, созданный в 1892 г., – маленькая поэма, передающая все нюансы пушкинского текста. Композитор словно ведет рассказ «от первого лица», заново переживая все то, о чем рассказывает в стихотворении. Романс построен как последовательность тончайших эмоциональных состояний, связанных с повествованием. Это печаль, волнение, надежда, тревога, ощущение невозвратимости прошлого. Образный строй романса – лирико-драматический. Вокальная партия – декламационного склада. В романсе две яркие кульминации: динамическая в тт. 30–31 и тихая в тт. 39–40.

Композитор «прочитывает» каждое слово стихотворения. Интересно сравнить, как звучит третья строфа пушкинского текста «...я призрак милый, роковой, тебя увидев, забываю; но ты поешь – и предомной его я вновь воображаю...» в романсах Н. Титова (пример 4) и С. Рахманинова (пример 5).

Пример 4.

Н. Титов. «Не пой, красавица, при мне». Романс

Moderato
p

Я при-зрак ми - лый, ро - ко - вой, те - бя у - ви - дев, за - бы - ва - ю; но ты по -
ешь — и пре - до мной е - го я вновь во - о - бра - жа - ю.

Пример 5.

С. Рахманинов. «Не пой, красавица».

Я при-зрак ми-лый, ро-ко-вой, те-бя у-ви-дев, за-бы-ва-ю;
но ты по-ешь - - и пре-до мной е-го я вновь во-о-бра-жа-ю.

В романсе Н. Титова этой фразе соответствует период из двух предложений повторного строения. В романсе С. Рахманинова это гибкая фраза декламационного характера, поднимающаяся к кульминации и замирающая на диссонирующем аккорде.

Гармония в романсе С. Рахманинова играет важнейшую роль в создании музыкального образа. Движение от тоники к неустойчивым гармониям создает тонкие переходы от одного эмоционального состояния к другому. Причудливая игра света и тени, сочетание темных и светлых по окраске ступеней лада создает изменчивую, красочную картину.

На примере этих произведений видно, что один и тот же поэтический текст может быть по-разному раскрыт в музыке. Мы познакомились с обработкой грузинской народной мелодии, а также лирическими романсами первой трети и конца XIX в. Более ранние по времени произведения М. Глинки и Н. Титова открывают стремление композиторов к уравновешенности, соразмерности, ясности. Относительная простота этих произведений не лишает их художественной убедительности и глубины. В конце XIX в. в романсе С. Рахманинова создается картина существенно более сложная, изысканная, предельно

выразительная. В этот период развития искусства художник стремится через особую экспрессию отразить мир во всей его сложности даже в рамках небольшого произведения.

В каждом из произведений композитор опирается на определенные музыкальные интонации. Речь об этом интереснейшем явлении пойдет в следующей теме.

Вопросы по Теме 1:

1. Что такое музыкальное содержание?
2. Какова роль музыки в жизни человека?
3. Записана ли выразительность музыки в нотах?
4. Как воздействует на содержание музыки сюжет в опере или программное название в инструментальной пьесе?
5. Сводится ли музыкальное содержание только к его словесному объяснению?

ТЕМА 2

Музыкальная интонация. Пять типов музыкальной интонации

Что такое интонация?

Слово «интонация» в музыкальной среде произносится очень часто, но у него много значений, и они требуют разъяснений.

Если ученик школы играет на скрипке и фальшивит, педагог говорит ему: «У тебя неточная интонация, сыграй эти звуки чуть пониже (или повыше)». Вот это – один смысл «интонации», который означает степень точности игры на струнных инструментах. То же самое относится и к пению.

Ученица занимается на органе, и ей попадает в руки сборник небольших пьес А. Габриели под названием «Интонации для органа или клавесина». Эти итальянские пьесы XVI в. были сочинены для того, чтобы задавать правильный главный тон, именно с него хор в церкви начинает свое песнопение. До таких органных вступлений в католической церкви раздавался возглас священника: он громко как бы пел-говорил определенную фразу, чтобы от его последней ноты правильно вступал хор. С этим возгласом связано и само происхождение слова «интонация»: *intono значит громко произношу*. Таково другое значение слова «интонация» в музыке.

В современном классе композиции педагоги и студенты обсуждают вопрос: должна ли в новейшей музыке обязательно присутствовать «интонация»,

или ее время уже ушло? Среди композиторов под этим словом понимается хорошо воспринимаемый мелодический оборот. Ведь в самых современных партитурах встречаются такие плотные массы голосов или звучания одних ударных инструментов, что там отсутствует мелодия и как бы исчезает «интонация». И это еще одно значение слова «интонация».

А в повседневной жизни мы постоянно имеем дело с интонацией *речи*. Мама может сказать ребенку или что-то строгое, упрекающее, или ласковое, приятное, или ободряющее, поддерживающее, – вот это как раз и подводит к главному значению слова «интонация».

Открытие интонации Б. Асафьевым

Главное значение термина «интонация» выработал крупнейший музыкальный ученый России – *Борис Владимирович Асафьев* (1884–1949). Он работал над ним всю жизнь. А первоначально он сотрудничал с группой русских ученых Петербурга, изучавших, какую выразительность заключает в себе русская речь, произносимая актерами. Коллеги Асафьева отмечали, что там имеются интонации: вопросительная, восклицательная, утвердительная, интонация зова, удивления, убеждения и др. Кроме того, интонации имеют движение по высоте, создают как бы «мелодию речи», в них предполагаются знаки препинания. Это происходило в 1920-х гг. И в этой творческой среде Асафьев сделал свое великое открытие: он нашел совершенно те же элементы выразительности в музыке и назвал их «музыкальными интонациями». Он дал следующее определение интонации в музыке: «Вот это явление, или “состояние тонового напряжения”, обуславливающее и “речь словесную”, и “речь музыкальную”, я называю *интона-*

цией»¹. Таким образом, и в музыке содержатся интонации вопросительные, восклицательные, удивления, утвердительные, убеждающие, а если взять наш пример, то – упрекающие, ласковые, ободряющие и т. п. Асафьев считал, что эту взаимосвязь музыки и речи надо всячески подчеркивать и в преподавании музыки: «Крайне необходимо, преподавая сольфеджио, указывать ученикам на то, что речевая и чисто музыкальная интонация – ветви одного звукового потока»².

Разрабатывая теорию интонации, Асафьев говорил о национальных интонациях, поскольку у словесного языка каждого народа имеются свои особенности и отличия. В частности, он установил русский строй интонаций у П. Чайковского, так как его мелодии часто идут по «мелодии речи» именно русского языка. Ученый отмечал историческую изменчивость интонаций, например, интонации маршей и песен французской революции ушли вместе с этой эпохой. Согласно Асафьеву, А. Шнитке считал, что каждому композитору необходимо менять интонации примерно через семь лет, иначе он будет себя повторять.

Принципиальная заслуга Асафьева по отношению к музыке состоит в том, что он представил ее как искусство, состоящее *не из* нейтральных, отвлеченных, неопределенных звуков, а из *интонаций*, которые всегда наделяются каким-либо смыслом и выразительностью. Отсюда следует знаменитое асафьевское определение музыки: «Музыка – искусство интонирования смысла»³.

---

¹ Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1971. – С. 355.

² Асафьев Б. Речевая интонация. – М.-Л., 1965. – С. 7–8.

³ Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. – С. 344.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru