

Авторы:
Музыка – Шебалин В.Я
Слова – Пушкин А.С

Зимняя дорога Зимняя дорога

Аннотация
Ученицы 11 класса
Мартыновой Анастасии
Преподаватель
Архангельская М.А

Виссарион Яковлевич Шебалин — один из выдающихся советских композиторов. Его творчеству свойственны глубина и значительность замыслов, яркость образного воплощения, ясность композиторского мышления, совершенство профессионального мастерства.

Шебалин родился 11 июня (нов. ст.) 1902 года в Омске. Первоначальное музыкальное образование получил там же в училище. После его окончания (1923) поступил в Московскую консерваторию в класс композиции Н. Я. Мясковского, воспитавшего целую плеяду замечательных советских музыкантов. Успешно завершив образование в 1928 году, Шебалин сам становится преподавателем композиции в Московской консерватории; за время работы в ней он подготовил к самостоятельной творческой жизни несколько поколений молодых музыкантов.

Наряду с педагогической, разворачивается интенсивная творческая и общественная деятельность Шебалина. Творчество композитора многообразно. Оно включает оперы "Укрощение строптивой" и "Солнце над степью", оперетту "Жених из посольства", 5 симфоний (из которых 1-я и 5-я посвящены Мясковскому), драматическую симфонию, симфонические сюиты и увертюры, 7 квартетов, песни, свыше 50 романсов, хоровые сочинения, музыку к радио и театральным постановкам. Велика заслуга Шебалина и в реставрации незавершенных произведений русской классической музыки. Так, им была закончена и оркестрована симфония на две русские темы М. И. Глинки и совместно с П. Ламмом опера М. Мусоргского "Сорочинская ярмарка".

Много внимания композитор уделял камерным жанрам. Его перу принадлежат многочисленные романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Гейне, Блока, Есенина и др., ряд квартетов (наиболее известный из них Пятый — «Славянский», 1942), струнное трио, сонаты для фортепиано, скрипки, альты, виолончели и другие произведения. Приобрели также известность хоры без сопровождения на тексты русских классических и современных советских поэтов. В хоровом творчестве В.Я.Шебалина наиболее полно проявилась связь с традициями русской музыкальной классики.

В 1949 году к 150-летию со дня рождения Пушкина Шебалин написал пять хоров на стихи великого поэта: "Послание декабристам", "Песня о Стеньке Разине", "Зимняя дорога", "Стрекотунья-белобок", "Эхо". В этих хорах проявились основные черты творчества композитора: тонкое проникновение в характер и содержание текста, опора на народно-песенные интонации и вместе с тем свежесть и современность мелодического и гармонического языка. Разнообразен музыкальный стиль "пушкинских" хоров. Задумчивость и энергичная "разговорность" отличают "Послание декабристам", былинной силой и удалью наполнена "Песня о Стеньке Разине". "Стрекотунья-белобок" – маленькое хоровое скерцо с контрастной средней частью (хор с закрытым ртом аккомпанирует солистке). Хор "Эхо" написан в стиле старинных хоровых произведений с таким же названием (несколько голосов исполняют отзвуки последних фраз).

Шебалин был одним из самых культурных и эрудированных музыкантов своего поколения. Серьезность, интеллектуальность, некоторая академичность стиля-присуще его творчеству. Творчество Шебалина продолжило лучшие традиции русской музыки, которые он воспринял от своего учителя Н. Я. Мясковского.

В.Я.Шебалин умер 29 мая 1963 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837) - величайший русский поэт и писатель, прозаик, драматург, публицист, критик, основоположник новой русской литературы, создатель русского литературного языка.

С А.С. Пушкина началась не просто новая эпоха русской культуры. В творчестве русского гения оказалось впитанным то истинно национальное, что определяло духовную жизнь народа еще тогда, когда была не Россия, а жила Русь. Путь к духовности, формирование гуманистического самосознания не могут миновать творческое наследие поэта.

Пушкин подарил нам такую гамму переживаний, что она, иногда в другой тональности, иногда диссонируя, живет и заполняет духовный мир разумного человека и сегодня. Он собственной судьбой убеждает нас в непреходящих ценностях: «Самостоянье человека — залог величия его». Он научил нас, что быть счастливым — это состояние редчайших минут. Но никогда нет безысходного отчаяния в пушкинских строчках. Почему его печаль — светла? Как этого достигнуть нам, чтобы все случайное стало очевидным, а страдания превратились в радость бытия...

Пушкин - природа, непосредственно действующая самым редким своим способом: стихами. Поэтому правда, истина, прекрасное, глубина и тревога у него совпадают автоматически. Пушкину никогда не удавалось исчерпать себя даже самым великим своим произведением, - и это оставшееся вдохновение, не превращенное прямым образом в данное произведение и всё же ощущаемое читателем, действует на нас неотразимо. Истинный поэт после последней точки не падает замертво, а вновь стоит у начала своей работы. У Пушкина окончания произведений похожи на морские горизонты: достигнув их, опять видишь перед собою бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой чертою...

Ближе всего к объяснению пушкинской тайны, наверно, подошел Ю. М. Лотман: «Пушкин все, к чему ни касался, превращал в творчество». А творить, создавать — процесс бесконечный, и тогда дух в постоянном развитии...

У А. С. Пушкина в стихотворении “Зимняя дорога” зима тоскливая и холодная. Печальные поляны освещены холодным лунным светом. Пустынная зимняя дорога кажется поэту “скучной”. “Глушь и снег... Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне”. Даже веселый колокольчик тройки “утомительно гремит”. Дорога кажется бесконечной, а в душу поэта закрадывается сердечная тоска, пробужденная песнями ямщика. В такую холодную зимнюю ночь становится очень тоскливо и невольно мечтается о встрече с дорогим сердцу человеком возле горящего камина.

*Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.*

*По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.*

*Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...*

*Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне*

*Только версты полосаты
Попадают одне...*

*Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.*

*Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.*

*Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ящик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.*

Шебалин взял лишь часть сочинения Пушкина. Он убрал любовную тему в своем произведении, так как хотел передать именно тоскливое, грустное настроение от созерцания унылого зимнего пейзажа.

Сочинение "Зимняя дорога" Шебалин назвал хоровым романсом. В нем эмоциональность, лиризм сочетаются с благородной строгостью и простотой; отчетливо проявляются черты народности (мелодические обороты, ладовая окраска, переменность размера, плапальность).

С чуткостью большого художника он отразил в музыке элегическую грусть пушкинского стихотворения. Картину зимней ночи, размеренно катящиеся по снегу сани, звон колокольчика, песню ящика, одинокого путника с его грустными мыслями композитор выписал как бы акварельными красками, придав хоровой звучности черты яркой музыкальной изобразительности.

Сочинение написано для четырех голосного смешанного хора а capella.

Произведение представляет собой хоровую миниатюру. Этот жанр отличается сжатым изложением фактуры музыки, формированием образа за счет лаконичных выразительных средств, использованием небольшого по объему поэтического текста с определенной идеей, заложенной в нем, что и наблюдается в "Зимней дороге".

Форма произведения строфическая, но можно выделить 4 эпизода.

Первый эпизод: "Сквозь волнистые туманы..."

Этому эпизоду автор придает лирическое настроение, тоску, скуку. Передает нам картину зимнего русского пейзажа. Темп-Allegro moderato. Leggiero (чуть скорее чем умеренно). Размер переменный (4/4 ; 3/2). Основная тональность произведения - b-moll. Фактура подголосочная. В мелодии ритмический рисунок основан на движении восьмых, в остальных голосах на более крупных длительностях (четверть).

Эпизод состоит из двух предложений. Начинается одновременным вступлением всех хоровых партий на piano. Мелодия звучит в партии сопрано, а все остальные голоса выполняют роль

подголоска. Небольшого диапазона мелодия, непрерывно-развертывается и имеет витиеватый характер. Её гибкость подчеркнута подвижными динамическими нюансами < >. В целом в динамическом развитии преобладает P, Mr.

На протяжении всего эпизода чередуется звучание полного хорового состава с неполным, где отсутствует партия сопрано. С помощью этого появляется эффект звучания эхо. Высокая тесситура в партиях тенор и бас придает музыки легкость и невесомость.

Гармония диатоническая, красочная. Насыщена обращениями D7. В самом начале используется тонический органнй пункт в партии басов, что хорошо передает тоскливое настроение. Эпизоду характерна обильность плагальных оборотов (T S T) встречающихся с первых тактов произведения. Используется натуральный минор, параллельно переменный лад. Эти черты характеризуют стиль народной музыки. Встречаются отклонения в f moll и Des dur.

Начало второго предложения построено на предыдущем материале. Далее на словах "Колокольчик однозвучно..." используется прием звукоимитации - в партии сопрано звучит многократное повторение восьмой на одной ноте, изображающее звон колокольчика, а остальные партии выполняют роль гармонического фона.

Второй эпизод: "Что-то слышится родное..."

Второй эпизод звучит ярким контрастом по отношению к первому. Начинается со звучания неполного состава (отсутствует партия басов). Мелодия становится более распевной, глубокой и широкой. Начало предложения имеет плавное, но стремительное восходящее мелодическое движение, подчеркнутое staccato. Динамика этого эпизода контрастная и выразительная.

На слова "То разгулье удалое..." - Звучит мужской хор. Мелодическое движение начинается с восходящего скачка (в партии басов - септима; в партии тенор - нона). Динамическое развитие от mf-f. Ритмический рисунок разнообразен пунктирным ритмом, что вносит в характер задор и молодецкую удаль. Далее, отвечая мужчинам, вступает женский хор - звучит полный состав. Это является нам яркой кульминацией произведения.

Автор применяет дивизи в партиях сопрано и тенор - в этот момент голоса дублируют друг друга и появляется звучание параллельных октав. Автор вносит это в сочинение для колоритности в звучании хора.

Далее на слова "То сердечная тоска..." - происходит резкий динамический спад, смена настроения, смена лада. После такого яркого развития музыка как будто начинает замедляться и приводит нас к началу следующего эпизода на слова "Ни огня, ни черной хаты..."

Третий эпизод: "Ни огня, ни черной хаты..."

Эпизод передаёт нам состояние души поэта, пустоту и его одиночество. Интонация монотонная. Мелодия малоподвижна, развивается в небольшом диапазоне. Создается пустой, стылый образ вечности. Динамика умеренная в рамках pp-mf.

В этом эпизоде встречаются отклонения в Des dur и f moll. В альтерации на слова "Глушь и снег" - чувствуется тяготение к D dur, так как звучит D2 к этой тональности, но модуляции в светлую тональность не происходит - музыка снова возвращается в f moll.

В эпизоде постоянно используется переменный размер(4/4 ,3/2).

Автор часто использует в музыке движение терциями ,октавные унисоны,звучание пустых квинт-это напоминает нам ,что Шебалин стилизовал музыку под фольклорное произведение.

Четвертый эпизод является репризой этого произведения."Скучно ,грустно:путь мой скучен..."

Эпизод построен на материале первого эпизода.Фактура имеет аккордовый склад.Движение происходит более крупными длительностями и создаётся ощущение ,что садится темп.Далее повторяется имитация звона колокольчика,но в этот раз происходит *diminuendo*-что приводит нас к окончанию этой миниатюры.

Произведение заканчивается на слова "лунный лик" в низкой тесситуре в партии басов-октавистов.

В последнем такте используется авторская ремарка *Morendo*-требующая постепенное уменьшение силы звука,до полнейшего его замирания.

Диапазоны хоровых партий:

Сопрано - ре 1 октавы - фа 2 октавы

Альт - си малой октавы - си-бемоль 1 октавы

Тенор - ми-бемоль малой октавы - соль-бемоль 1 октавы

Бас - си-бемоль контроктавы - ми-бемоль 1 октавы

Вокально-хоровые трудности:

-смены темпа 4/4 - 3/2

-постоянные смены характера исполнения и образов

-динамические контрасты

-низкие и высокие тесситуры в мужских партиях