

Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением предметов музыкального цикла
“ТУТТИ”
Центрального района Санкт-Петербурга

Анализ
хорового произведения «Осень»
музыка В.Калинникова, слова А.Пушкина

ученицы 11 класса
Левченко Дарии
Преподаватель Архангельская М.А

Санкт – Петербург

2011 год

Виктор Сергеевич Калинин(1870 – 1927) - композитор, дирижер, хоровой деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Большое внимание на музыкальное развитие и формирование Виктора Калиникова оказал его старший брат - Василий Калинин. В 1887 г. брат подготовил Виктора в музыкальное училище. В 1896 г. Виктор окончил училище с медалью и званием свободного художника. Окончил училище по классу гобоя и композиции. В 1897-1923 г.г. преподавал в Московском синодальном училище. В 1922-26 г.г. - в Московской консерватории. Руководил хорами, преподавал пение в школах.

Виктор Сергеевич Калинин - автор преимущественно хоровой музыки. сочинения: 15 хоров а capella: "Элегия"; "Осень" - стихи А.С. Пушкина, "Зима" - сл. Е.Баратынского, "Солнце, солнце встает" - сл. А. Федорова, "Ой, честь ли то молодцу" - сл. А. Толстого, "Звезды меркнут" - сл. И. Никитина, "Нам звезды краткие сияли" - сл. А. Плещеева, "На старом кургане" - сл. И. Никитина, "Утром зорька" - сл. А. Скитальца, "Кондор" - сл. И. Бунина, "Жаворонок" - сл. В. Жуковского, "Проходит лето", "Спесь" - сл. А. Толстого, "У приказных ворот" - сл. А. Толстого, "Лес" - сл. А. Кольцова.

Ряд хоровых обработок русских народных песен для 4-х голосного и 2-х голосного хоров; детские песни в сопровождении ф-но, несколько духовных хоров. Переложения для хора романсов других композиторов: "Рыцарский романс" Глинки; "Море", "Спящая княжна", "Песня темного леса" Бородина ; "Менестрель" Аренского; "Ты взойди, солнце красное" Мусоргского; а также "Марсельеза" и "Интернационал"; концертная увертюра.

Хоры Виктора Калиникова очень разнообразны. Большинство хоров - небольшие, рисующие картины природы. За всеми пейзажами стоит человеческая натура. Мелодика близка к городской, речевой интонации. Для творчества Вик. Калиникова характерна красочность гармонии, альтерации, несовершенные кадансы, секвенции. Изложение в основном гомофонно-гармоническое, с развитой подголосной линией и элементами имитации. Все голоса самостоятельны и равноценны. Хоровая фактура очень объемна, масштабна. Мелодическая линия проходит в разных голосах, партии перекликаются между собой; часто встречается органнй пункт на разных ступенях, использование divizi в разных голосах. Диапазоны умеренны.

В музыкальном стиле хоров Калиникова проступает 2 основных тенденции. Одна идёт от Чайковского, другая – от Бородина. Музыкальный язык хоров первого типа в общем базируется на гармонических ресурсах романсов Чайковского, но особенно отчётливо проступает направление Чайковского в их фактуре, представляющей собой образец характерной русской поющей гармонии. Бородинская линия проявляется в хорах Калиникова при обращении его к эпическим образам или к бытовым русским национальным картинам. В этих хорах у Калиникова нередко встречаются ладовые модуляции и взаимопроникновение, развёрнутые органнне пункты с характерными переливами на их фоне минора и параллельного минора. Иногда в хорах этого типа возникают прямые ассоциации с музыкой Бородина и Римского-Корсакова.

Сохранилась статья Калиникова о хоровом пении. Она чрезвычайно интересна потому, что отчетливо характеризует Калиникова как общественного деятеля, увлеченного широкой

просветительской работой. Наиболее демократичным видом исполнительства Калининников считает хоровое пение прежде всего потому, что оно пользуется всенародной любовью. Поэтому он горячо выступает за развитие хоровой самодеятельности в стране, указывая на облагораживающее влияние работы в ансамбле, необходимость вырвать хоровое пение а capella из-под влияния церкви, где оно почти исключительно до тех пор культивировалось.

Творчество Калининникова глубоко реалистично. Задушевность, элегичность - основные черты его творчества. Очень чуткое восприятие текста. В хорах Калининникова соблюдается тесная связь музыки и слова. Калининников тщательно выбирает тексты, использует лучшие образцы классиков. Список авторов, на стихи которых писал Калининников очень разнообразный: Пушкин, Бунин, Баратынский, Жуковский, Никитин, Скиталец, Кольцов, Соколов, Федоров, А. Толстой.

Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, родился в Москве 26 мая 1799, умер в Санкт-Петербурге 31 января 1837. Образование получил в царском лицее (1811-17). Одаренный гениальными способностями, впечатлительностью, живостью и энергией, Пушкин в течение всей своей краткой жизни был доставлен в крайне неблагоприятные условия, но сила и яркость его исключительного таланта поборола все препятствия и сделала его творцом новой русской литературы, ее языка и бессмертных по красоте форм и глубине содержания художественных произведений. Основная черта его поэзии - это ее глубокая искренность и правдивость; всякий стих выражает подлинное пережитое настроение и чувство; в каждой строке - стремление к реальному, правдивому изображению действительности в художественной форме.

Произведение «Осень» написано Пушкиным в 1833 году. А.С. приехал в имение Болдино на обратном пути с Урала. Настал период нового творческого подъема поэта: началась его вторая знаменитая «Болдинская осень». В короткое время А.С. написал множество первоклассных произведений. Пушкин не раз и в прозе, и в стихах повторял, что осень - его любимое время года, поэтому поэт описывал «унылую пору, очей очарованье» с необычайной убедительностью и эмоциональностью. Он рассказывал о своем восхищении: «Люблю багрец и золото одетые леса». Поэт воспевает «прощальную красу», несмотря на скорое ее завершение. Он показывает, как рождается в его душе вдохновение, возникают поэтические образы, претворяясь в лирические создания.

Поэт, словно кистью рисует картину последнего вздоха природы.

В основу хорового произведения были положены 2 отрывка из стихотворения «Осень».

Октябрь уж наступил -- уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад -- дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса --
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Характер произведения созерцательный, с оттенком особенной небывалой любви к осени, знаменую вечного обновления жизни.

«Осень» написана в строфической форме со сквозным развитием.

Первый эпизод «Октябрь уж наступил...» является пейзажной зарисовкой, в которой поэт описывает воздушный и живой пейзаж уходящего лета и наступающих холодов.

Темп части умеренный, неспешный, что подчеркивает умиротворенность осеннего пейзажа.

Первые 6 тактов мелодическая линия неспешно развертывающаяся, основана на частом повторении звуков, звучит неполный состав (S, A и T), после чего к ним подключаются В, мелодическая линия становится более гибкой и развитой.

Фактура подголосочная. Плотность гармонии и диапазон звучания голосов постепенно расширяется, что говорит о масштабности и необратимости осени.

Основная тональность произведения – светлый D-dur. Автор использует характерный для русской музыки XIX века параллельно-переменный лад, что свойственно творчеству Калинникова и вызвано его стремлением к обогащению музыкальной ткани гармоническими красками. Со слов «Но пруд уже застыл...» звучит *divizi* в мужских партиях в большой октаве. Используется модуляция-сопоставление, связанная с новым разделом текста.

Ритмический рисунок разнообразный, в мелодии преобладает движение восьмыми, что способствует постоянному развитию мелодической линии.

Второй эпизод «Сосед мой выступает...» говорит нам об открытии охотничьего сезона, об азарте охотников перед «бешеной забавой» и о лае собак, разносящегося по мертвеющему лесу. Характер музыки более воодушевленный.

Темп этого эпизода более подвижный, взволнованный.

Фактура имитационная, выразительным моментом является квинтовый органый пункт в партии В. С помощью этого осуществляется имитация топота копыт охотничьих лошадей. Мелодическое движение более яркое, мелодическая линия отдана партии S. С предложения «И будит лай собак...» мелодическое движение построено на нисходящем движении квинтами. Изложение гомофонно-гармоническое, с развитой подголосочной линией. Хоровая фактура очень объемна, масштабна. Партии переключаются между собой. Диапазоны широки, что

подчеркивает напряженность момента. Гармония красочная, осложнена альтерацией, которая приводит к различным модуляционным отклонениям.

Динамическое развитие нарастающее, кульминация приходится на слова «И будит лай собак..». Затем происходит постепенное угасание.

Небольшой эпизод «Унылая пора..» является плавным переходом к 3 части произведения. Характер задумчивый, туманный. Мелодическая линия проходит в партии сопрано, партия теноров вторит, остальные партии выполняют роль хоровой педали.

Автор использует неразрешенные диссонансы, что создает настроение меланхолии, тоски и грусти. Такое явление, как чередование D и S крайне редко используется в музыке.

Третий эпизод «Люблю я пышное природы увяданье..» звучит восторженно и ярко, чувствуется нарастающий восторг героя от красоты осени. Фактура хоральная, мелодия непрерывно развертывающаяся, динамика увеличивается, роса *crescendo*, пунктирный ритм, диатоническая гармония – все это создает торжественный характер гимна и имеет ассоциации с литургической музыкой.

Со слов «В их сенях ветра шум..» композитор использует *divisi* во всех хоровых партиях, за счет чего увеличивается плотность гармонии и звучания. Мелодия основана на волнообразном движении по полутонам. Происходит расширение метра за счет треолей в ритмическом рисунке мелодической линии. Со слов «И редкий солнца луч..» лидирует партия сопрано, остальные голоса вторят им. Темп немного медленнее первоначального. Калининков использует ложные доминанты в заключительных тактах. Динамика постепенно угасает. В последних тактах происходит *ritenuto*.

Динамическое развитие всего произведения проходит в рамках *p – f*

Вокально-хоровые трудности:

- частая смена образов
- вокально-интонационные трудности

Диапазоны партий:

