

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

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

ученицы 10 класса
Левченко Дарии
Преподаватель Архангельская М.А

Санкт – Петербург

2011 год

Тенденции культуры «серебряного века» глубоко изменили облик музыкального искусства вообще и русского хорового стиля конца XIX -- начала XX века в частности. Черты стиля отчетливо прослеживаются в хоровом творчестве С. Танеева, А. Кастальского, П. Чеснокова, Вик. Калининкова, А. Гречанинова, М. Ипполитова-Иванова. Все они - приверженцы реалистического направления в музыке. В тоже время, огромную роль в формировании творческого стиля композиторов оказала предшествующая эпоха романтизма.

Наиболее характерные черты романтизма - преувеличенная насыщенность чувств, поэтичность, лиризм, прозрачная картинность, гармоническая и тембровая яркость, красочность – свойственны хоровому стилю всех композиторов.

Но одни хоровые произведения отличаются светлым, созерцательным характером, искренностью и непосредственностью чувства. В противоположность им, другим хорам свойственна большая сдержанность, спокойствие и ясность духа, некоторая рационалистичность.

Особое место в музыкальной культуре конца XIX – начала XX веков занимало творчество В. С. Калининкова.

Виктор Сергеевич Калининков(1870 – 1927) - композитор, дирижер, хоровой деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Большое внимание на музыкальное развитие и формирование Виктора Калининкова оказал его старший брат - Василий Калининков. 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 Калининков - 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 кроткие 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.

Сохранилась статья Калининкова о хоровом пении. Она чрезвычайно интересна потому, что отчетливо характеризует Калининкова как общественного деятеля, увлеченного широкой просветительской работой. Наиболее демократичным видом исполнительства Калининков 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.

Хоры Виктора Калинникова очень разнообразны. Большинство хоров - небольшие, рисующие картины природы. За всеми пейзажами стоит человеческая натура. Мелодика близка к городской, речевой интонации. Для творчества Вик. Калинникова характерна красочность гармонии, альтерации, несовершенные кадансы, секвенции.

В музыкальном стиле хоров Калинникова 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 Калинников при обращении его к эпическим образам или к бытовым русским национальным картинам. В этих хорах у Калинникова нередко встречаются ладовые модуляции и взаимопроникновение, развёрнутые органые 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.

Творчество Калинникова глубоко реалистично. Задушевность, элегичность - основные черты его творчества. Очень чуткое восприятие текста. В хорах Калинникова соблюдается тесная связь музыки и слова. Калинников тщательно выбирает тексты, использует лучшие образцы классиков. Список авторов, на стихи которых писал Калинников 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 царскосельском 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.

Элегия «Редет облаков летучая гряда...» написана А. С. Пушкиным в самом начале южной ссылки: летом 1820 года. Жестокая воля царя вырвала поэта из привычного и близкого круга друзей, отправила в глушь южной степи, обрекла на негласный полицейский надзор. Но случилось так, что проезжавший на юг с семьей генерал Н. Н. Раевский, герой Отечественной войны 1812 года, предложил поэту, заболевшему лихорадкой, присоединиться к их путешествию по Черноморскому побережью Крыма с длительной остановкой в Гурзуфе.

Три счастливые недели Пушкин провел среди дружного семейства Раевских. Каждое утро по крутым каменистым склонам спускался к морю наслаждаться свежестью утра и жадно вдыхать запах моря. Сосланный на юг, Пушкин волей судьбы необыкновенно сблизился с Раевскими. Поездка на Крым генерала Раевского была вызвана болезнью старшей дочери Екатерины, что очень близко принял к сердцу молодой поэт. Он сам был болен, и именно поездка с Раевскими в Тавриду помогла ему оправиться.

Редает облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижину сходила ночи тень –
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Стихотворение «Элегия» было положено в основу одноименного хорового произведения. Композитор опускает 3 заключительные строки, чем существенно переносит акцент с любовной лирики на тему одиночества и слияния с природой. Само слияние у героя не происходит. Это подчеркнута созерцательно-печальной отстраненностью героя. В стихотворении запечатлена вечно полная античная гармония, объединяющая человека с природой, с небесами, томление о недостижимом утраченном идеале.

В «Элегии» присутствует характерное для романтизма противопоставление несвободного человека свободной природе. Приметы романтической элегии создает ситуация воспоминания и многообразное развитие, где сквозь воспоминания переломлена тонкая, чувственная идиллия пейзажа с его «сладостным» шумом моря и «нежной» дремотой миртов и кипарисов, «полуденными волнами». Картина завершена объемными образами небесной высоты («летучая гряда» облаков, «луч», посеребренный равнины, «залив», вершины скал), и горизонтальной растянутости пространства, центром которого является восход вечерней звезды.

Характер произведения созерцательный, с легкими мотивами грусти, которые встречаются во втором эпизоде.

Произведение «Элегия» является хоровой миниатюрой, написанной для смешанного хора a-cappella. Для музыки этого жанра характерны компактное изложение композиторского письма, формирование художественного образа за счет лаконичных выразительных средств, использования небольшого по объему литературного текста с определенной идеей, заложенной в нем, что и наблюдается в данном случае.

Произведение написано в строфической форме со сквозным развитием, где можно выделить 3 эпизода, близких друг другу по характеру и взаимодополняющих друг друга.

Первый эпизод «Редет облаков летучая гряда...» является пейзажной зарисовкой, вступлением ко всей миниатюре, в котором поэт описывает воздушный и печальный пейзаж уходящего дня. Эпизод развивается в форме периода.

Темп эпизода неспешный, *Andante comodo*, что подчеркивает умиротворенность вечернего пейзажа, однако гармоническое развитие не стоит на месте. Первая фраза основана на Т и проходящих аккордах, вторая фраза заканчивается на D ля мажора, т.е. довольно далёкой от основной тональности (2я степень родства). Серединный каданс состоялся, но не в своей тональности. Этот сдвиг звучит довольно напряженно. Заканчивается 1 период спокойным кадансом в фа мажоре (D – T).

Мелодическая линия основана на поступенном плавном движении, непрерывно развертывается, очень гибкая, что подчеркивается волнообразным динамическим развитием на нюансе *p*, частым использованием . Диапазон звучания хора небольшой.

Прозрачная и невесомая гомофонно-гармоническая фактура с элементами полифонии в сочетании с неторопливо развертывающимся мелодическим развитием создает ощущение спокойного созерцания вечернего пейзажа.

Основная тональность произведения – светлый F-dur. В ходе развития происходят множественные отклонения в родственные тональности, что вызвано стремлением автора к обогащению музыкальной ткани гармоническими красками.

«Элегия» представляет собой относительно несложное произведение как ритмически, так и метрически. Четырехдольный размер 4\4 придает музыке основательность и постепенность, привнося задумчивость и покой. В ритмическом рисунке преобладают восьмые длительности и часто встречаются четверть с точкой и восьмая. Этот ритмический рисунок повторяется от фразы к фразе и написан таким образом, чтобы смысловые ударения приходились на сильные доли.

Второй эпизод «Люблю твой слабый свет...» показывает нам восторг лирического героя, вызванный красотой раннего вечера, который навеивает герою думы и воспоминания о безвозвратно утерянном времени и былых временах. Характер музыки более чувственный и взволнованный. Взволнованность этой музыке придает постоянно повторяющийся гармонический оборот (D – S) без разрешения в тональности соль минор. T появляется только в 3 фразе «Я помню твой восход...», и тут же становится общим аккордом в модуляции к фа мажору, который в секвенционном развитии приводит к полному кадансу.

Темп этого эпизода более подвижный, взволнованный (*piu mosso*), постепенно ускоряется.

Мелодическое движение более яркое, построено на секвенции, основанной на нисходящем волнообразном мелодическом движении. Секвенция является изобразительным моментом и напоминает собой движение волн. Партии сопрано и первых теноров звучат в октавный унисон. Изложение гомофонно-гармоническое, с развитой подголосной линией. Все голоса самостоятельны и равноценны. Хоровая фактура очень объемна, масштабна. Мелодическая линия проходит в разных голосах (сопрано, альт, тенор1, тенор2), партии перекликаются между собой. Во всём эпизоде используется органнй пункт. Автор использует *divizi* в партии басов. Диапазоны умеренны.

Происходят отклонения в C-moll и D-dur. Гармония осложнена альтерацией. Динамическое развитие нарастающее, кульминация приходится на слова «Я помню твой восход», постепенно угасающая к концу эпизода.

Третий эпизод «Где стройны тополи в долинах вознеслись...» - естественное продолжение первого эпизода. Воспоминания героя о «мирной стране», легкое и тихое звучание хора. Эпизод сделан как одно большое расширение к двухчастной форме, т.к. полный каданс в конце второго эпизода не завершается тоникой. Большая часть третьего эпизода построена на органном пункте. В этом эпизоде появляется отклонение в соль минор, что приносит некую напряженность звучанию. Автор всячески пытается отойти от классических кадансов используя энгармонические модулирующие сдвиги, полифонические средства развития.

Темп более скорый, что подчеркивает напряженное эмоциональное состояние героя.

Динамическое развитие начинается с P, следует Poco crescendo во всех партиях и приводит к F. В партиях альтов и теноров происходит деление, что способствует насыщению музыкальной ткани. На слово «волны» темп замедляется, все как будто замирает.

После небольшой паузы к герою возвращается грусть и тоска. Возвращается первоначальный темп. Мелодическая линия изложена в партиях альтов и басов, звучит в октавный унисон. Партии сопрано и тенора выполняют роль хоровой педали и так же звучат в октаву.

Динамическое развитие постепенно угасает, pp. В заключительных тактах происходит ritenuto.

Миниатюра заключается совершенным автентическим кадансом.

Динамическое развитие всего произведения происходит в рамках pp-f.

Вокально-хоровые трудности:

- гибкое динамическое развитие
- частая смена темпа
- цепное дыхание
- сложные тесситурные условия партии Т1.

Диапазоны хоровых партий:

Сопрано - ре 1 октавы - соль 2 октавы

Альт - соль# малой октавы - ля 1 октавы

Тенор - ре малой октавы - соль 1 октавы

Бас - фа большой октавы - сиб малой октавы