Методико-исполнительский (теоретико-исполнительский) анализ романсов Ф. Шуберта, С.В. Рахманинова, Р.М. Яхина (в программе курса «Вокальное исполнительство» для студентов музыкального колледжа)

Рассматривая развитие образного мышления у учащихся музыкального колледжа, стоит отметить, что оно происходит в большей степени на уроках специальности, музыкальной литературы и анализа музыкальных произведений. На этих уроках осуществляется не только тщательный разбор произведения в теоретическом аспекте, но и его исполнения. Образная сторона произведения обладает уникальностью по отношению к каждому сочинению.

Выбор произведений с разнообразной образной сферой способствуют развитию образного мышления. Чем ярче характер и образ анализируемого произведения, тем больше развивается и мышление. Именно поэтому важно выбрать произведение композиторов, чьи образы яркие, развитые с трансформацией характера главного героя.

На протяжении всего курса «Вокальное исполнительство (академическое пение)» в музыкальном колледже в программу обучения обязательно входят романсы композиторов – романтиков XIX – XX. Для данной работы были выбраны композиторы, которые выделялись новаторством, тематикой и гармоническим письмом среди своих современников - Ф. Шуберт, С.В. Рахманинов и Р. Яхин, образная и эмоциональная сфера которых наиболее глубоко раскрывается в вокальных сочинениях.

1. Ф. Шуберт - австрийский композитор середины XIX века, один из основоположников романтизма в музыкальной культуре, чье вокальное творчество пронизано поэтическими порывами, чувствами, обожествлением, радостью жизни одновременно с отчаянием и одиночеством. Герой песенных произведений Ф. Шуберта передает стремление к идеалу, жажду любви, приключениям, странствиям и безысходности. Все это выдвигает творчество Ф. Шуберта на высокую степень пьедестала романтической лирики. Музыкальный стиль Ф. Шуберта основан на полном дополнении поэтического текста, отражая характер в его богатом своеобразии. Благодаря этому возникает образная картина с глубинным содержанием и выражения синтеза музыки и поэтического текста, приводящих к неизгладимому впечатлению. Особенности мелодизма сочинений Ф. Шуберта берет свое начало эпохи венского классицизма. Несмотря на то, что Ф. Шуберт яркий композитор – романтик, именно в его творчестве выделяется согласованность и четкость классического стиля и эмоциональная составляющая романтизма. Творчество Ф. Шуберта включает в себя огромное количество вокальной музыки, в том числе и сборники «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», симфонического наследия – 9 симфоний, камерно – инструментальных и фортепианных произведений. В большей части вокальной музыки Ф. Шуберта наблюдается особое отношение к выражаемому и отображаемому образу, характеристике обстановки действия, окружение главного героя, «фона», чаще природного. Именно все эти особенности, непосредственность и пылкость романтического воображения отличают творчество Ф. Шуберта от своих современников.

2. С. В. Рахманинов – русский композитор начала XX века, творчество которого возвысило русскую культуру и тематику на уровень мирового масштаба. По выражению И. Гофман «Рахманинов был создан из стали и золота; сталь в его руках, золото — в сердце». Именно это выражение характеризует все творчество композитора. Вокальное творчество проникнуто драматическими порывами неизбежности, горести, боли и страданий. Патетический героизм одновременно с лирическим созерцанием красоты родного края. Двойственный тематизм композитора значительно его отличает от современников, обособляя творчество С.В. Рахманинова как отдельную веху искусства. Эмоциональная атмосфера сочинений С.В. Рахманинова отличается напряженным драматизмом, разительными контрастами психологических состояний и чувств. Жизнеутверждающая сила и героический пафос, светлая романтическая мечтательность, вера в торжество сил добра, счастья, красоты, а наряду с этим предчувствия неотвратимо надвигающейся катастрофы, настроения подавленности и гнетущей душевной тоски входят в сложный мир рахманиновской музыки. Творчество С.В. Рахманинова простирается от монументальных жанров до камерной музыки. Это оперное творчество, концерты для фортепиано с оркестром, кантата, симфонические поэмы, фортепианные произведения и переложения.

Оптимистическая сторона мировоззрения композитора с огромной силой выражена в таких его произведениях, как, например, второй и третий концерты, кантата «Весна», романсы «Весенние воды», «Здесь хорошо», многие фортепианные пьесы.

Преимущественной сферой романсов Рахманинова была лирика, мир личных чувств и настроений. Поэтому романсы эмоционально открыты, искренни и непосредственны. Рахманинов стремился запечатлеть основное настроение того или иного поэтического текста в ярком мелодическом образе. Вместе с тем композитор отличается бережным, внимательным отношением к поэтическому слову, не допускает произвольных перестановок слов или повторов, нарушающих форму стиха.

3. Р.М. Яхин – жемчужина татарской национальной музыки. Вокальное творчество охватывает практически все темы, присущие композитору – романтику: лирико – пейзажные мотивы, любовная лирика, героико – патриотический и лирико – эпический образ, тематика войны. Творчество Р.М. Яхина известно далеко за пределами родной республики Татарстан, а его избранные вокальные сочинения становятся символами татарской музыки.

Образная тематика музыки Р.М. Яхина сочетает такие темы, как любовная лирика, лирико – драматическая, патриотическая, историко – военная тематика, о родине, героях, городах. В связи с творчеством Яхина необходимо назвать еще один компонент наследия романтизма. Это особый статус композитора - «свободный художник». Именно в эпоху романтизма творчество, ориентированное на широкую публику, не обремененное политической актуальностью, но признаваемое общественным достоянием, стало фактом истории культуры.

Поистине неисчерпаем мир эмоций песен, романсов композитора — это и тонкий лиризм, интимность, и патетика, и мужество, драматический пафос, и сосредоточенное раздумье, и любование природой. Нo, в любом случае, искусство композитора обращено к внутреннему миру лирического героя. Рустем Яхин - автор более трехсот вокальных сочинений, жанровые истоки которых поражают многообразием. Здесь и следование классическим традициям, обращение к различным фольклорным истокам протяжных, умеренных и скорых песен, стилистике баитов, мунаджатов — лиро-эпических произведений традиционного фольклора. И всегда композитор верен народной интонации, ритмике слова, фонетическому строю водной речи, что не так часто встречается, к сожалению, у современных авторов. Нельзя не отметить филигранную отточенность и богатство фортепианной партии его вокальных сочинений, которую трудно считать “сопровождением”, вернее было бы рассматривать многие песни-романсы дуэтом голоса и фортепиано.

Таким образом, мы можем говорить о том, что образная сфера выбранных композиторов XIX-XX века многообразна, глубоко эмоциональная и выражается в тематике острых споров и столкновениях, а также в сфере философско-мировоззренческих представлений.

При знакомстве с жизненным и творческим путем композитора, учащиеся выявляют единый образ и смысловую линию в произведениях. В разбираемом на уроке музыкальном произведении учащиеся должны четко раскрыть образ произведения, его характер и сущность, передавая главный смысл и идею произведения.

Проанализировав жизненный и творческий путь композиторов, стоит обратить внимание учащихся студентов на романсы, где ярко проявляется характер и музыкальный стиль. Выбор вокального творчества связан с тем, что:

1. В романсах есть литературный текст, на который происходит опора и с помощью которого можно выявить главную мысль;

2. Гармонические решения ярко подчеркивают литературный текст;

3. Романсы совершенно разные по характеру, стилистике, что позволяет рассмотреть творчество композиторов со всех сторон.

Анализ вокального творчества композиторов будет состоять из определений:

1. Тональной структуры;

2. Мелодических особенностей;

3. Фразировки вокального текста;

4. Ритмических особенностей

5. Фактурного изложения;

Ф. Шуберт – один из самых ярких композиторов XIX века, в чем творчестве раскрывается в полной силе лирические выражения композитора. Рассматривая стилистику вокального творчества Ф. Шуберта, стоит сказать, что композитор наиболее тонко и чутко чувствовал связующую нить с героем произведения, его характер, чувства, эмоции, переживания. В вокальном творчестве Ф. Шуберта наиболее ярко воплощается художественное формирование как композитора – романтика, раскрывая многогранность образных сфер произведения, их новаторскую глубину и содержательность.

Для анализа вокального творчества Ф. Шуберта и обособление его романтических черт нужно детально рассмотреть характеристику стиля, особенностей мелодизма, гармонии, внимание к поэтическому тексту и его фортепианное фактурное изложение, а также круг тем и образов, касающихся романсов.

Для детального анализа вокальных сочинений Ф. Шуберта, которые обладают наиболее яркими образами и характерами, способствующих развитию образного мышления, рекомендуются романсы «Весенний сон», «Лунная ночь», «Форель» и «Тоска»

Примером детального анализа представляется романс «Весенний сон» - одна из частей вокального цикла «Зимний путь». Романс драматически окрашен, музыкальное сопровождение свободно следует за поэтическим текстом, оттеняет все его детали.

В романсе можно выделить 3 контрастных эпизода. Первое музыкальное построение (тональность A - dur) рисует безмятежную красоту природы, как бы отражая единый гармонический баланс весенней свежести и ее пробуждения. Мелодика первой части характеризуется короткими фразами, наполненной трелями, форшлагами, грациозной и легкой фигурации, отражая танцевальный характер романса. Фортепианное сопровождение изображает гитарный перелив. Поэтому первая часть романса похожа по характеру и структуре на ночную серенаду или балладу.

Границей первой части со второй является фермата, переход с A – dur на e – moll, а затем и смена темпа с «Некоторой оживленностью» на «Скоро». Вторая часть отличается резким острым контрастом, ярко диссонируя с первой частью музыкального произведения. В изображение природной идиллии врывается жестокий характер жизни, с «мраком и холодом». Мелодия отличается короткими фразировками фраз, появлением альтерированных ступеней с декламационными, напряженными ходами. Мелодическая структура отличается гармонической неустойчивостью, диссонансными аккордами и задержаниями. Ритмические особенности и фактурное изложение выделяется скупыми аккордами, наличием пауз, что позволяет наиболее большее внимание обратить на текст.

Третий эпизод (fis – moll) — определяет центральный смысл поэтического текста. Лирическое выражение определяет философскую мысль с поэтическими метафорами. Обособляясь сменой не только тонального плана, но и темпового на «медленно», появлением более развитой и плавной мелодии, третий раздел позволяет слушателю проникнуться в чувственность и эмоциональность текста.

Композитором, творчество которого основано на многочисленных и ярких образах, является выдающаяся фигура русского композитора начала XX века С.В. Рахманинова.

Для развития образного мышления следует выбрать несколько романсов С.В. Рахманинова, которые первоначально тщательно проанализированы со стороны анализа музыкальной формы, а затем на образной стороны и характера произведения. Это романсы «Весенние воды», «Островок», «Сирень», «О, нет, молю, не уходи». Для каждого из романса следует провести подробный анализ гармонических средств и эмоционального фона с последующими выводами.

Примером для детализированного анализа является романс «Весенние воды» на стихи Ф. Тютчева (Es–dur) – пример яркой мелодизации композитора, в котором сочетаются три характерные черты гармонического стиля С.В. Рахманинова: функциональность, огромное значение мелодического начала и подробный подход к тексту, и выражение его с помощью гармонии. Это музыкальная картина русской весны. Романс можно сравнить с гимном весеннего прихода.

В романсе выделяются две части – первая часть с ее напряженной силой, кончающейся яркой динамической кульминацией «Весна идет!».

Вторая частью andante «И тихих майских дней…», перед которой стихает динамика и фактурное фортепианное сопровождение становится более прозрачным и блестящим.

Проанализировав гармоническую сторону романса, можно переходить к эмоциональному состоянию и образу произведения. При первом прослушивании романса «Весенние воды» у студентов возникают положительные эмоции, чувства праздности, восторга приближения весны. Романс можно сравнить с гимном весеннего прихода.

Выдающейся фигурой татарского музыкального искусства 20 века является Р.М. Яхин. Именно вокальное творчество Р.М. Яхина является жемчужиной не только татарской музыки, но и всего искусства. Романтизм и лиризм Р.М. Яхина продолжает линию драматургии С.В. Рахманинова. Не случайно Р.М. Яхина называют «татарским Рахманиновым». Общими чертами в творчестве Р.М. Яхина и С.В. Рахманинова является предпочтение лирических образов в произведениях, внутренняя экспрессия и бурное развитие. Анализируя вокальное творчество Р.М. Яхина можно отметить, что композитор продумывает каждое свое произведение до мельчайших деталей. Музыка Р.М. Яхина, богатая пентатоникой и татарским колоритом, пронизывает каждого слушателя с первых нот. Романтическая тенденция музыки Р.М. Яхина проявляется:

1. В выборе поэтического текста. Литературная основа всегда наполнена глубоким смыслом, насыщена богатым лексиконом и фразеологическими оборотами. Образная сфера каждого произведения изображает героя с порывами чувств и ярким характером.

2. Фактурное изложение. Будучи композитором – пианистом, Р.М. Яхин, по – истине, создавал из каждого камерного сочинения небольшую симфоническую картину. Фактурное изложение раскрашивается насыщенными гармоническими оттенками, многотерцовыми аккордовыми с побочными тонами и богатыми ритмическими особенностями.

3. Тональная особенность. Как Р.М. Яхин, несмотря на принадлежность к композиторам национальной культуры, опирается на европейский классический романтизм – это проявляется в мажоро–минорной системе изложения, а также стилевыми особенностями письма (например, свободное сочетания черт полифонии и пентатоники).

4. Драматургия и образ. Характер и образ главного героя романсов Р. М. Яхина представляет картину, наполненную глубокими эмоциями, чувствами, драматическими исканиями и философскими мыслями о любви и лирике. Любовь к природе родного края отображена в гармоничном синтезе поэтического текста, мелодии и аккомпанемента. Пейзажная лирика романсов изображена отображена имитированием пения птиц, журчания ручья с помощью аккомпанемента.

Для анализа романсов Р.М. Яхина, которые насыщены более яркими образами и характерами, способствующих развитию образного мышления, были выбраны «Күңелемдә яз» («В душе весна»), «Күзләрем тик сине эзлиләр» («Глаза мои ищут только тебя»), «Китмә, сандугач» («Не улетай, соловей»)и «Синең өчен» («Для тебя»).

Пример: романс «Күңелемдә яз» («В душе весна») в переводе Регистана (тональность E–dur) был написан в 1955 году на слова татарского писателя – драматурга Г. Насретдинова. В романсе отображена любовная лирика, чувства которой сравниваются с красотой природы. В поэтический текст строится на параллели чувств человека и природы: счастье – яркая заря, глаза любимой – свет звезд, любовь – весна. Такой художественный прием придает поэтическому тексту чувство восторженности и нежности.

Мелодия романса, как душевный порыв, постоянно стремится вверх с напористостью и энергичным характером. Элементы речитатива, пунктирный ритм и распевное окончание, окрашенные бурным арпеджированным аккомпанементом, создают образ весеннего буйного потока чувств.

Анализируя фортепианный аккомпанемент, можно сказать, что он полностью подчеркивает характер и образ поэтического текста, детально подходя к каждой фразе и слову. Этот детализированный подход проявляется в характере исполнения романса Spiritoso – c воодушевлением, динамических оттенках, а также фразировкой мелодии.

Проанализировав романс «Күңелемдә яз» («В душе весна») можно сказать, что сочетание поэтического текста с музыкальным языком ярко изображает целостную картину произведения, позволяет рассуждать и воображать на тему любовной лирике, сопоставлять образ с другими произведениями художественной литературы, что с положительной стороны влияет на развитие образного мышления.