

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.33.88.027

Феномен вокальных циклов в творчестве зарубежных композиторов-романтиков: аспекты подготовки будущих артистов-вокалистов

Заварзина Наталья Александровна

Заведующий кафедрой сольного пения, доцент
Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского
454080, Российская Федерация, Челябинск, пр. Ленина, 69;
e-mail: kaf.sp@uyrgii.ru

Аннотация

Работа посвящена изучению феномена вокального цикла, рассмотрению существующих классификаций вокальных циклов, уяснению имманентных черт вокального цикла в творчестве зарубежных композиторов-романтиков (в том числе композиционно-драматургические особенности), пониманию трактовки поэтики вокального цикла, изучению опыта исполнения вокальных циклов эпохи романтизма, особенности практики изучения и исполнения вокальных циклов артистом-вокалистом. В представленном труде включены указания на циклы камерно-вокальных миниатюр таких зарубежных композиторов-романтиков, как Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, Э. Григ и о воплощении в творчестве указанных композиторов циклической форм (соотнесение инструментального и камерно-вокального творчества), приведены списки исполнителей вокальных циклов разных стран для предметной работы обучающихся с исполнительскими трактовками и их сравнением. Приводятся обоснования целостности исполнения циклов камерно-вокальных миниатюр.

Для цитирования в научных исследованиях

Заварзина Н.А. Феномен вокальных циклов в творчестве зарубежных композиторов-романтиков: аспекты подготовки будущих артистов-вокалистов // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 222-228. DOI: 10.34670/AR.2024.33.88.027

Ключевые слова

Вокальный цикл, классификации вокальных циклов, черты вокальных циклов, вокальный цикл композиторов-романтиков, исполнители вокальных циклов.

Введение

В настоящей работе представлены положения изучения вокального цикла (на примере творчества композиторов-романтиков), которые по-нашему мнению, окажутся практически необходимыми для обучающихся специальностей 53.02.04 Вокальное искусство по программе среднего профессионального образования, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство по программе высшего образования, 53.09.02 Искусство вокального исполнительства по программе подготовки кадров высшей квалификации – программе ассистентуры-стажировки. Материал апробирован на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (используется обучающимися кафедры Сольного пения).

Для осуществления настоящей работы использовались системный, деятельностный подходы. Что проявилось в попытке рассмотрения феномена вокального цикла с точки зрения: а) исполнительских особенностей артистом-вокалистом, б) композиционно-драматургических особенностей; в) претворения поэтики в вокальных циклах, г) изучения исполнительских трактовок, д) оснований для классификаций вокальных циклов. По-нашему мнению профессиональный артист-вокалист помимо глубокой погруженности в процесс проработки вокального репертуара технически, приобретет качественно полезный опыт в постижении феномена вокального цикла при уяснении ряда теоретических данных о вокальном цикле. Предметом изучения послужили для нас вокальные циклы на примере творчества зарубежных композиторов-романтиков.

Основная часть

Источниковой базой по данной теме для нас послужили труды следующих исследователей: С.А. Гудимовой (о вопросах музыкальной эстетики романтизма), Ж.-Б. Дюбо (о вопросах поэзии), К. В. Зенкина (о миниатюре в эпоху романтизма), Е.В. Сидоровой (об особенностях вокальных циклов в творчестве композиторов эпох классицизма и романтизма), Л.С. Тюминой (об изучении вокальных циклах обучающимися по программам высшего образования в рамках исторических курсов музыкально-теоретических дисциплин), А.И. Холодовой (изучение вокального цикла в отношении теории жанра), С.С. Яницкой (о вопросах поэтики романса в отношении творчества русских композиторов эпохи романтизма). Автор работы не исключает наличия других не менее значимых трудов по рассматриваемому кругу вопросов, но выбрал ключевыми и основополагающими приведенные выше источники. Написанию данной работы предшествовали и некоторые труды самого автора, к таким относятся, например работа Н.А. Заварзиной (о поэтике романсовой лирики)].

В рамках поставленной темы предметом исследования выступили циклы камерно-вокальных миниатюр зарубежных композиторов-романтиков: Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха. На тексты В. Мюллера» ор. 25, 1823, «Зимний путь. На тексты В. Мюллера» ор. 89, 1827), Р. Шумана («Любовь поэта. На тексты «Круга песен» Г. Гейне» ор. 48, 1840, «Любовь и жизнь женщины. На тексты А. Шамиссо» ор. 42, 1840, «12 стихотворений Ю. Кернерас» ор. 35, 1840, «6 стихотворений из «Книги песен художника» Рейника», ор. 36, 1840, «12 стихотворений из «Весны любви» Ф. Рюккерта» ор. 37, 1840, «Круг песен» (12 песен) на стихи Й. Эйхендорфа» ор. 39, 1840, «5 песен на стихи Х.К. Андерсена ор. 40, 1842), Ф. Листа («Три песни» из «Вильгельма Телля» Ф. Шиллера, 1859, «Три сонета Петрарки 47,104,123» 1838-1839, «Лорелея» 1843, немногие камерно-вокальные сочинения оформлены и мыслимы

композитором как вокальные циклы, в отличие от его инструментальных известных циклов «Годы странствий» 1838-1877), Э. Грига («4 песни» ор. 2, 1861, «6 стихотворений» ор. 4, 1863-1864, «Мелодии сердца на тексты Г.Х. Андерсена» ор. 5, 1864-1865, «4 романса на слова К. Винтера» ор. 10, «Девушка с гор на слова А. Гарборга» ор. 67, 2 цикла по «5 стихотворений на слова О. Бензона» ор. 69 и ор. 70, 1900, «Гордая дева на слова А. Гарборга» ор. 67, 1895-1898, «Детские песни» ор. 61, 1894, «5 стихотворений на слова В. Крага» ор. 60, 1893-1894, «Элегические стихи на слова Д. Полсена» ор. 59, 1893-1894, «Норвегия» ор. 58, 1893-1894 и др.). Обозначенные вокальные циклы - основополагающее творческое достояние, неотъемлемая часть репертуара многих артистов-вокалистов, привлекающая внимание к исполнению и по настоящее время.

Во временном периоде и в отношении единой национальной школы, предшествующим циклам Ф. Шуберта и Р. Шумана является композиция вокального цикла Л.В. Бетховена «К далекой возлюбленной» 1816. Об этом, указывает, например в своей работе Е.В. Сидорова.

Вокальный цикл имеет разную степень проработанности в творчестве композиторов-романтиков. Так, в творчестве Ф. Шуберта вокальный цикл, как и песенное творчество в целом, занимает преобладающее значение, в творчестве Р. Шумана цикл инструментальных и камерно-вокальных миниатюр представлен практически равноценно (напомним инструментальные циклы – «Бабочки» ор. 2, 1831, «Карнавал» ор. 9, 1835, «Венский карнавал» 1839, «Альбом для юношества» ор. 68, 1848), в творчестве Ф. Листа господствует инструментальное начало и песенное творчество сравнительно меньше представлено, а тем более и меньше оформлено и мыслится как вокальный цикл, в своем творчестве Э. Григ прекрасно владел и применял жанр цикла миниатюр как в инструментальном («Лирические тетради»), так и в камерно-вокальном направлениях (и преимущественно небольших циклах), это уже плодотворная работа в устоявшемся временем жанре.

Развитие жанра цикла миниатюр, в целом, ключевая черта эпохи романтизма как в инструментальном, так и в камерно-вокальном направлениях, данное положение выступает ключевой мыслью монографического исследовательского труда К.В. Зенкина [Зенкин, 2024].

Среди существующих трактовок и классификаций цикла вокальных миниатюр, приведем:

- 1) С. Энс в работе «Вокальный цикл» (миниатюры, построенные под общей темой, например, – любви, смерти и т.д.),
- 2) Л. Финшер в работе «Музыка в истории и современности» (содержательность преимущественно просматривалась по соотношению текстов);
- 3) Е.В. Пепеляева в труде «Исследовательская циклизация лирики, как теоретическая проблема» [Пепеляева, 2012] приводит два значения цикла – в широком «наличие любого общего признака (темы, идеи, жанра, героя, композиционные особенности и т. д.), в узком «наличие художественной целостности, общего заголовка, заданной композицией, устойчивость публикаций»;

Так в указанных работах не раскрывается подробно драматургически-композиционная составляющая цикла как музыкального произведения.

- 4) В. Васина-Гроссман в работе «Музыка и поэтическое слово» [Васин-Гроссман, 1879] отмечает два типа вокальных циклов по основанию объединения: а) жанрово-стилистическое и б) музыкально-драматургическое;

- 5) А.В. Крылов в труде «Вокальный цикл. Вопросы теории и истории жанра» [Крылов, 1988] указывает на объединение ряда отдельных произведений, осуществленному по какому-либо признаку и отвечающее лишь одному условию – объединение должно быть

осознанным... присутствуют принципы циклизации, единство темы, сюжет, внутренний ритм;

Уже в данных работах изучению подвергаются и особенности музыкальной композиции и ее синтез с поэтикой слова первоисточника текста.

Отличительные черты цикла камерно-вокальных миниатюр зарубежных композиторов романтиков рассматривали многие исследователи (В.П. Коннов, В.А. Васина-Гросман, А.В. Михайлов, Л.С. Тюмина и др.), синтезируя изученное по данному вопросу, мы укажем на выражение в следующем:

- 1) отражение ведущих идей эпохи романтизма (идея синтеза искусств и тесная связь музыки с литературой (поэзией), идея программности разного уровня, идея цикличности, в образном плане – внимание к внутреннему миру человека/героя и отражение развития его образа),
- 2) интерес к национальным истокам в каждой национальной школе своеобразно претворен (применимы выразительные возможности народно-песенного тематизма - немецкая песня, норвежский фольклор и т.д.);
- 3) тематика эпохи романтизма (одиночество, лирическая исповедь, любовь, путь, смерть, природа, фантастика и т.д. интерес к дневникам, новеллистическому типу первоисточника литературного текста),
- 4) музыкальные средства цикличности камерных миниатюр - разветвленные тематические «арки», тональные, гармонические, фактурные и другие средства,
- 5) в гармоническом плане нередко «мерцания» мажоро-минора, терцовых соотношений, применения альтераций и хроматических звуков в структуре аккордов сопровождения и построении мелодической линии,
- 6) синтез фортепианной и вокальной партии, нередко в партии фортепиано «допеваается» вокальная линия, досказывается сюжетная линия, партия фортепиано комментирует, подчеркивает и дорисовывает общий эмоциональный тонус развития;
- 7) метро-ритм отличается довольной свободой в выражении – применение ускорений и замедлений по принципу комплементарности;
- 8) фортепианная партия отражает стиль композитора – прозрачность и певучесть (нередко Ф. Шуберт, Ф. Шуман), отражает национальный колорит и ритмы народной музыки (Э. Григ), и иной раз переходящая в сверхсложную напыщенную фактуру с пересыщением фигураций, аккордовых построений и пр. (Ф. Лист), в фортепианную партию нередко проникают танцевальные ритмы из характерных в эпоху танцевальных жанров (мазурка, вальс и пр.);

Изучение исполнительских трактовок вокальных циклов творчества зарубежных композиторов-романтиков осуществлено на следующих записях выступлений, перечислим: вокальные циклы Ф. Шуберта – Э. Хиль, В. Добровольский, Д. Фишер-Дискау, М. Купфер, Д. Чэн, циклы Р. Шумана – В. Баяков, А. Урбан, В. Буймистер, В. Исаев, Н. Артыкбаев, Д. Гаврилова, Е. Шубина, Л. Давидович, Е. Лескова, циклы Ф. Листа – Т. Тимченко, А. Конева, А. Софи Пети, циклы Э. Грига – М. Грооп, Н. Казанцева, М. Сольберг, К. Магнус Сандве, П. Кнудсен. В. Домграф-фассбендер, А. Небольсин, К. Флагстад, М. Хирсти, А. Софи ван Оттер и др. Сравнение исполнительских трактовок, работа над репертуаром – основополагающая деятельность артиста-вокалиста, помимо проработки нотного материала и работы с концертмейстером. Ознакомление с видео и аудио материалами выступлений вышеуказанных исполнителей привнесет колоссальный опыт в работе артиста-вокалиста на всех уровнях

образования – среднее профессионального и высшего, особенно по программам ассистентуры-стажировки, когда обучающиеся профессионально позиционируются на высшей ступени в освоении профессией и владеют достаточными навыками, чтобы реализовать работу над такой композицией – как исполнение вокального цикла целиком.

Целостная проработка исполнения камерно-вокальных миниатюр требует от исполнителя не только осмысления общескрепляющих элементов, приносящих композиции черты цикличности, к которым отнесем: 1) сквозное претворение единого образа и разная степень программности от уровня заголовка до уровня программности каждой конкретной миниатюры, 2) единая композиционно-драматургическая линия сквозного развития или контрастного развития, 3) единые средства выразительности, например, гармонические средства, соотнесение в фактуре пластов мелодической линии и аккомпанемента, 4) разная степень опоры на поэтический текст (нередко подчеркивается в названиях циклов, это может быть материал одного поэта или синтез текстов разных авторов, подобранных по общему образному и содержательному плану) и т.д.

Произведение построенное и мыслимое как вокальный цикл невозможно раздробить на обособленные миниатюры без потери общего контекста. Исполнение обособленной композиции из вокального цикла, нередко может навредить, разрушить аутентичный характер композиции и ее образного наполнения.

Заключение

В ходе осуществленной работы, мы пришли к следующим выводам. Комплексность рассмотрения «граней» вокального цикла является профессионально оправданной и формирует тезаурус исполнительских, теоретических знаний о столь популярном феномене, как – цикл камерно-вокальных миниатюр.

Расширение изучения данной темы в ходе изучения обучающимися приветствуется, при этом, целью настоящей работы было представить основные положения, которые послужат ключевыми для уяснения феномена вокального цикла обучающимися артистами-вокалистами.

Библиография

1. Васин-Гроссман, В. Музыка и поэтическое слово [Текст] /В. Васина-Гроссман.- М.: Музыка, 1879. – Ч.2. Интонация и Ч.3. Композиция. – 367 с.
2. Гудимова, С.А. Музыкальная эстетика романтиков [Электр. ресурс] / С.А. Гудимова // Вестник культурологии. - 2017. - №2 (81). – С. 94-111. Электрон. дан. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-estetika-romantikov> (дата обращения: 07.03.2024).
3. Дюбо, Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи [Текст]/ Ж.-Б. Дюбо // перев. с фр., предисл. Л.Я. Рейнгардт. – М.: Искусство, 1976. – 767.
4. Заварзина, Н.А. Поэтика романсовой лирики П.И. Чайковского [Текст] / Н.А. Заварзина // Русский гений: соприкосновение: сб. ст. и матер. Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского / Магнитогорск: ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) им. М. И. Глинки», 2021. – 78 с.
5. Зенкин, К. В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма [Текст]: учебник для среднего профессионального образования/ К. В. Зенкин.– 2-е изд. – М.: Юрайт, 2024. – 410 с.
6. Крылов, А.В. Вокальный цикл. Вопросы теории и истории жанра [Текст]: лекции по курсу «Анализ музыкальных произведений»/ А.В. Крылов. – Гос. муз. пед. ин-т. им. Гнесиных, М.: ГМПИ, 1988. – 48 с.
7. Пепеляева, Е.В. Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема [Электр. ресурс] / Е.В. Пепеляева // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2012. – №2. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatel'skaya-tsiklizatsiya-liriki-kak-teoreticheskaya-problema> (дата обращения: 07.03.2024).

8. Сидорова, Е.В. Особенности циклической формы в камерно-вокальной музыке Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана [Электр. ресурс]/ Е.В. Сидорова Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.piano.ru/scores/sidorova/sidorova-vc.pdf> (Дата обращения: 06.03.2024).
9. Тюмина, Л.С. Вокальные циклы немецких романтиков как объект изучения в вузовском курсе «История зарубежного музыкального искусства» [Текст] / Л.С. Тюмина // Материалы 22 Межвузовской студенческой научной конференции. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – 2021. – С. 276-282.
10. Холодова А.И. Вокальный цикл в свете современной теории жанра [Электрон. ресурс]/ А.И. Холодова. – РГК им. С.В. Рахманинова. Электрон. дан. Режим доступа: URL:<https://scienceforum.ru/2019/article/2018016921> (дата обращения: 07.03.2024).
11. Яницкая, С.С. Романс в поэтической практике и эстетическом сознании русского романтизма (романсы В. А. Жуковского) [Электрон. ресурс]/ С.С. Яницкая. – Издательский дом «Союз писателей», 2007. Электрон. дан. Режим доступа: <https://core.ac.uk/display/84766040?source=2> (Дата обращения: 06.03.2024).

The phenomenon of vocal cycles in the works of foreign romantic composers: aspects of training future vocal artists

Natal'ya A. Zavarzina

Head of the Department of Solo Singing, Associate Professor
South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky,
454080, Russian Federation, Chelyabinsk, Lenin Ave., 69;
e-mail: kaf.sp@uyrgii.ru

Abstract

The work is devoted to the study of the phenomenon of the vocal cycle, consideration of existing classifications of vocal cycles, clarification of the immanent features of the vocal cycle in the works of foreign romantic composers (including compositional and dramaturgical features), understanding of the interpretation of the poetics of the vocal cycle, study of the experience of performing vocal cycles of the era of romanticism, features of the practice of studying and performing vocal cycles by an artist-vocalist. The presented work includes references to cycles of chamber-vocal miniatures by such foreign romantic composers as F. Schubert, R. Schumann, F. Liszt, E. Grieg and the embodiment of cyclic forms in the works of these composers (correlation of instrumental and chamber-vocal creativity), lists of performers of vocal cycles from different countries are provided for students' substantive work with performance interpretations and their comparison. Justifications for the integrity of the performance of cycles of chamber-vocal miniatures are given.

For citation

Zavarzina N.A. (2024) Fenomen vokal'nykh tsiklov v tvorchestve zarubezhnykh kompozitorov-romantikov: aspekty podgotovki budushchikh artistov-vokalistov [The phenomenon of vocal cycles in the works of foreign romantic composers: aspects of training future vocal artists]. *Kultura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 222-228. DOI: 10.34670/AR.2024.33.88.027

Keywords

Vocal cycle, classification of vocal cycles, features of vocal cycles, vocal cycle of romantic composers.

References

1. Vasin-Grossman, V. Music and the poetic word / V. Vasina-Grossman. - M.: Muzyka, 18798. - Part 2. Intonation and Part 3. Composition. - 367 p.
2. Gudimova, S.A. Musical aesthetics of the romantics / S.A. Gudimova // Bulletin of cultural studies. - 2017. - No. 2 (81). - P. 94-111. Electron. Dan. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-estetika-romantikov> (access date: 03/07/2024).
3. Dubos, J.-B. Critical reflections on poetry and painting / J.-B. Dubo // transl. from French, preface L.Ya. Reinhardt. - M.: Art, 1976. - 767.
4. Zavarzina, N.A. Poetics of romance lyrics by P.I. Tchaikovsky / N.A. Zavarzina // Russian genius: contact: collection. Art. and mother All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 180th anniversary of the birth of P. I. Tchaikovsky / Magnitogorsk: State Budgetary Educational Institution of Higher Education PE «MaGK (Academy) named after. M. I. Glinka», 2021. - 78 p.
5. Zenkin, K.V. Piano miniature and the ways of musical romanticism: textbook for secondary vocational education / K.V. Zenkin. - 2nd ed. - M.: Yurayt, 2024. - 410 p.
6. Krylov, A.V. Vocal cycle. Questions of the theory and history of the genre [Text]: lectures on the course «Analysis of musical works» / A.V. Krylov. - Mr. music ped. int. them. Gnesinykh, M.: GMPI, 1988. - 48 p.
7. Pepelyaeva, E.V. Research cyclization of lyrics as a theoretical problem [Electr. resource] / E.V. Pepelyaeva // Bulletin of Perm University. Russian and foreign philology. - 2012. - No. 2. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-tsiklizatsiya-liriki-kak-teoreticheskaya-problema> (access date: 03/07/2024).
8. Sidorova, E.V. Features of the cyclic form in the chamber vocal music of L. Beethoven, F. Schubert, R. Schumann [Electr. resource] / E.V. Sidorova Elektron. Dan. Access mode URL: <https://www.piano.ru/scores/sidorova/sidorova-vc.pdf> (Access date: 03/06/2024).
9. Tyumina, L.S. Vocal cycles of German romantics as an object of study in the university course «History of Foreign Musical Art» [Text] / L.S. Tyumina // Materials of the 22nd Interuniversity Student Scientific Conference. Russian State Pedagogical University named after. A. I. Herzen. - 2021. - P. 276-282.
10. Kholodova A.I. Vocal cycle in the light of modern theory of the genre [Electronic. resource] / A.I. Kholodova. - RGK im. S.V. Rachmaninov. Electron. Dan. Access mode: URL: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018016921> (access date: 03/07/2024).
11. Yanitskaya, S.S. Romance in poetic practice and aesthetic consciousness of Russian romanticism (romances by V. A. Zhukovsky) [Electron. resource] / S.S. Yanitskaya. - Publishing house «Union of Writers», 2007. Electronic. Dan. Access mode: <https://core.ac.uk/display/84766040?source=2> (Date of access: 03/06/2024).