

УДК 008**Вокально-стилевые особенности творчества американского композитора XX века Дж. Гершвина (на примере оперы «Порги и Бесс»)****У Юэ**

Ассистент-стажер,
Российская академия музыки им. Гнесиных,
121069, Российская Федерация, Москва, ул. Поварская, 30-36, стр. 1;
e-mail: 2584251762@gnesin-academy.ru

Аннотация

Джордж Гершвин – знаменитый американский композитор и пианист, признанный во всем мире благодаря своим выдающимся операм. Самые выдающиеся произведения, прославившие Гершвина, – «Рапсодия в голубом» и «Порги и Бесс». Вторая опера затрагивает важнейшую тему американской национальной драмы, раскрывая детали жизни простых людей, их чувства и переживания. Стилистические и вокальные особенности оперы «Порги и Бесс» ярко характеризуют творчество композитора. Автор акцентирует внимание на сочетании различных музыкальных жанров в партитуре, выявляя джазовые, блюзовые, фольклорные и другие мотивы в опере. На примере некоторых сцен оперы выявляются композиторские приемы, характеризующие особенный стиль Гершвина. Творчество Джорджа Гершвина оказало огромное влияние на американское музыкальное искусство. Джазовая опера «Порги и Бесс» наполнена яркими музыкальными произведениями, которые со временем обрели самостоятельность и часто исполняются как концертные номера. исполнителей. Вокально-стилевые особенности творчества композитора проявляются в этой опере через сочетание различных музыкальных направлений, в результате которого ритмические и мелодические рисунки произведений отличаются особой оригинальностью. Таким образом, свободно смешивая и сочетая классические и популярные музыкальные стили, композитор оставил внушительное наследие в истории культуры.

Для цитирования в научных исследованиях

У Юэ. Вокально-стилевые особенности творчества американского композитора XX века Дж. Гершвина (на примере оперы «Порги и Бесс») // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 3А. С. 353-358.

Ключевые слова

Музыкальное искусство, опера, джаз, вокал, стилиевые особенности, Дж. Гершвин, американская музыка.

Введение

Джордж Гершвин – знаменитый американский композитор и пианист, признанный во всем мире благодаря своим выдающимся операм. Самые выдающиеся произведения, прославившие Гершвина, – «Рапсодия в голубом» и «Порги и Бесс». Вторая опера затрагивает важнейшую тему американской национальной драмы, раскрывая детали жизни простых людей, их чувства и переживания. Стилистические и вокальные особенности оперы «Порги и Бесс» ярко характеризуют творчество композитора. Гершвин использовал схожие мелодические построения в разных сценах оперы, чтобы описать результаты действий персонажей. Используя хоровые и вокальные партии, стилистические находки и особый ритм, Гершвин проиллюстрировал драматическую жизнь простых людей. Опера помогла обратить внимание привилегированного театрального зрителя на тот факт, что такие сообщества и сопутствующие им социальные проблемы действительно существуют.

Основная часть

Опера стала культовым произведением американского музыкального искусства, ее изучению посвящено множество работ музыковедов, культурологов, историков и других исследователей [Замятин, 2013, 116]. В данной статье будут рассмотрены ключевые особенности вокальных партий оперы, а также проанализированы стилевые приемы, использованные композитором.

Самым успешным периодом творчества Джорджа Гершвина считаются 20-е годы прошлого века, когда в Америке набирал популярность джаз. Этот музыкальный стиль оказал значительное влияние на Гершвина, который стремился выразить свои идеи через музыку. Джазовая музыка отличается разнообразием ритмических рисунков, сложными мелодическими линиями и импровизационным характером. Основными темами произведений Джорджа Гершвина стали идеи современности и реальный образ жизни простых американцев [там же, 117]. Композитор неоднократно заявлял, что джаз – это музыка народа, в которой он слышит импульс реальной национальной жизни США.

Когда Гершвин приступил к сочинению «Порги и Бесс», он еще находился на стадии завершения своей самой успешной работы для музыкального театра «О тебе я пою», которая стала первым мюзиклом, получившим Пулитцеровскую премию за драматургию. Гершвин стремился выйти за рамки бродвейских мелодий и мюзиклов, и самым серьезным его начинанием стало написание оперы «Порги и Бесс», которую он называл «американской народной оперой» [Музыкальная культура США XX века, 2007, 99]. Композитор искал способы интегрировать в свое творчество аспекты американского музыкального языка и в то же время опирался на традиции европейской художественной музыки. Его композиторский стиль, сочетает современные ритмы эпохи джаза 1920-х годов, блюзовые ноты, и элементы классического репертуара.

В 1926 году Гершвин прочел роман Дюбоза Хейворда «Порги». Произведение настолько впечатлило композитора, что он тут же начал придумывать музыкальные мелодии. Прочитав книгу, он отправил писателю письмо с вопросом, сможет ли он создать оперу по мотивам книги. Хейворд любезно согласился на предложение музыканта и предложил совместную работу. Гершвин начал писать музыку к опере «Порги и Бесс» в 1934 году, создание оперы заняло почти два года [там же, 147]. Композитор часто работал в соавторстве со своим братом. Эта опера не

стала исключением, автором либретто для «Порги и Бесс» стал Айра Гершвин. С момента первой постановки в 1937 году она вызывала множество споров: одни осуждали ее за усиление стереотипов при изображении бедной, борющейся общины, другие же считали ее важной частью американской истории.

Опера «Порги и Бесс» состоит из трех актов и девяти сцен. Главные герои – безногий нищий Порги, его возлюбленная Бесс и Кроун, муж Бесс. В центре повествования – афроамериканцы, чьи эмоции и страдания отражены как достойные репрезентации. Несмотря на то, что основная идея сюжета – стремление к мечте, в либретто авторы стремились показать, что все люди похожи друг на друга вне зависимости от расовой принадлежности. Это произведение отражает главную проблему американского общества того времени: расовые предрассудки. Таким образом, Гершвин создал эту оперу, чтобы показать, что все расы равны и имеют одинаковое значение для формирования культурной идентичности [Greenberg, 1998, 86].

Многие второстепенные персонажи оперы являются неотъемлемой частью хора, играющего важную роль для передачи американского национального духа. Музыкальный язык оперы гибок, богат и разнообразен. Основную функцию в раскрытии сценических образов выполняют выразительные вокальные партии, основанные на яркой песенной мелодии. Композитор не цитировал афроамериканские фольклорные темы буквальным образом, но весь музыкальный материал имеет основы из народных истоков. Гершвин применил мелодико-гармонические и ритмические особенности афроамериканского фольклора, а также выразительные средства блюза, джаза и спиричуэлса. Гершвин также вдохновлялся музыкальными традициями общины гулла. Сохраняется значительное влияние выдающихся европейских музыкантов, таких как Генри Коуэлл, Чарльз Хамбицер и Эдвард Килени, с которыми работал Гершвин [там же, 73]. Также прослеживается связь с еврейской церемониальной музыкой. Это соединение различных музыкальных направлений позволило композитору создать поистине «народную» американскую оперу.

В партитуре оперы использовалось около 30 различных инструментов, как симфонического оркестра, так и народных инструментов, и даже специфических звуковых эффектов. Ударная секция включает струнные, фортепиано, свисток поезда, наждачную бумагу, коровьи колокольчики, африканские барабаны, бас-барабан, гlockenspiel, ксилофон, литавры и т. д. Духовая секция представлена тубой, бас-тромбоном, тромбоном, фаготом и бас-кларнетом. Также использованы по три трубы, валторны, кларнета и по два гобоя и флейты. Разнообразие инструментов подчеркивает эклектичный характер музыки и позволяет создавать яркие музыкальные образы действующих лиц.

В инструментальной музыке используется множество лейтмотивов, большинство из которых характеризуют отдельных персонажей. Остальные мотивы используются для изображения определенных мест и предметов. Партитура постепенно развивает эти лейтмотивы, автор использует сложные стилистические приемы, наиболее заметные в песенных ариях. Также часто используются репризные версии вокальных номеров. Например, только в известной колыбельной Клары «Summertime» предлагается 4 различных варианта, отличающихся темпо-ритмическими особенностями и мелодическими линиями [Alpert, 1990, 72].

Вдохновением для написания текста к «Summertime» послужила южная народная духовная колыбельная «All My Trials», фрагмент которой исполняет Клара. Гершвину удалось добиться того, чтобы эта песня звучала как народная. Это подтверждается широким использованием

пентатоники (C-D-E-G-A) в тональности ля минор и медленной гармонической прогрессией, которая наводит на мысль о блюзовых приемах композиции. Благодаря этим факторам мелодия остается любимой у джазовых исполнителей на протяжении десятилетий и может исполняться в самых разных темпах и стилях. Хотя, по его собственному описанию, Гершвин не использовал в своей опере никаких ранее сочиненных спиричуэлсов, «Summertime» часто считается адаптацией афроамериканского спиричуэла «Sometimes I Feel Like a Motherless Child» [Мудрян, 2021, 120]. Гершвин сочинил колыбельную в покачивающемся темпе размера две четверти. Хроматизмы, джазовые гармонии, и красочная оркестровка придают песне, неповторимый характер.

Знаменитая мелодия колыбельной начинается в сопровождении джазовых гармоний оркестра. Когда вступительная мелодия вновь звучит, появляются солирующая скрипка и женский хор. Хор исполняет свою партию на *p* и берет на себя роль гармонического оформления мелодии. Оркестровые мотивы постепенно становятся ярче, вскоре из оркестра выделяются английский рожок, гобой и флейта. Гершвин завершает «Summertime» красивым финальным эффектом: пока солирующий голос держит финальную ноту *сi*, хор на глиссандо «подтягивается» к этой же ноте. Создается ощущение легкого «парящего» звука, несмотря на исполнение множеством голосов [Пыжова, 2023, 947].

В некоторых сценах можно выявить яркие стилевые особенности музыкального языка. Например, во второй сцене первого акта повествование описывает горе людей, оплакивающих смерть Роббинса, убитого Кроуном. Тягучая и плавная мелодия, исполняемая хором соседей, отсылает к народной похоронной традиции [Краснова, 2005, 37]. В дальнейшем партия Бесс включает в себя повествование сюжета через ускоряющийся ритм музыки. Таким образом, композитор использует этот темп, чтобы показать, что в будущем героев ожидают различные события.

Четвертая сцена из второго акта происходит на том же месте и снова изображает хор, поющий молитву о спасении их жизней от страшной бури. Через некоторое время Кроун готов помочь человеку, оказавшемуся в морской ловушке из-за шторма. Музыка в этот момент также становится более активной, а темп заметно ускоряется. Автор использует тот же пример, что и во второй сцене первого акта, но выражает другую идею – смелого решения Кроуна, рискующего своей жизнью. В предыдущей сцене этот темп подчеркивал неопределенность событий и траурное настроение персонажей, оплакивающих потерю друга. В четвертой сцене ускорение темпа характеризует дурное предзнаменование, выражая напряженное развитие сюжета [Alpert, 1990, 70]. Сходство этих двух сцен заключается в том, что хоровая музыка используется для показа знакомых моментов в жизни героев, в которых они должны сделать решающий выбор. Таким образом, Гершвин мастерски использовал один и тот же мелодический рисунок для передачи разных идей.

Сцена урагана начинается с номера «Шесть молитв», в которой два сопрано, альт, тенор и два баса одновременно поют отдельные тексты и не делают никаких попыток соединиться, но каким-то образом объединяются в своем индивидуалистическом пылу – пример алеаторной музыки за два десятилетия до того, как авангардные композиторы стали пользоваться подобными приемами [Durham, 1954, 69]. Этот номер отсылает к музыкальным традициям племени гулла, в которых множество исполнителей одновременно исполняют собственные партии в громкой ритмичной молитве.

Заключение

Творчество Джорджа Гершвина оказало огромное влияние на американское музыкальное искусство. Джазовая опера «Порги и Бесс» наполнена яркими музыкальными произведениями, которые со временем обрели самостоятельность и часто исполняются как концертные номера исполнителей. Вокально-стилевые особенности творчества композитора проявляются в этой опере через сочетание различных музыкальных направлений, в результате которого ритмические и мелодические рисунки произведений отличаются особой оригинальностью. Таким образом, свободно смешивая и сочетая классические и популярные музыкальные стили, композитор оставил внушительное наследие в истории культуры.

Библиография

1. Замятин В. Анализ произведений Джорджа Гершвина в трудах североамериканских музыковедов М. Дж. Рейхарда, С.Р. Чикьюэла и С.Л. Хьюстон // Музыка и время. 2013. № 10. С. 15-20.
2. Краснова Е.А. Опера Д. Гершвина «Порги и Бесс» в контексте ритуально-обрядового начала // Проблемы культуры и искусства в мировоззрении современной молодежи: преемственность и новаторство. 2005. Вып. 1. С. 31-43.
3. Мудрян Н.С. Исполнительские особенности джазовой музыки Дж. Гершвина на примере арии «Summertime» из оперы «Порги и Бесс» // Искусство и наука третьего тысячелетия. Симферополь: Антиква, 2021. С. 116-123.
4. Музыкальная культура США XX века. М., 2007. 480 с.
5. Пыжова Т.Г. Приемы вокальной импровизации в опере и джазе (на примере колыбельной Клары «Summertime» и ария Порги «I Got Plenty o' Nuttin» из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс») // Мир культуры глазами молодых исследователей. Пермь, 2023. С. 946-949.
6. Alpert H. The Life and Times of Porgy and Bess: The Story of An American Classic. New York: Knopf, 1990. 137 p.
7. Durham F. DuBose Heyward: The Man Who Wrote Porgy. Columbia, 1954. 162 p.
8. Greenberg R. George Gershwin. London: Phaidon, 1998. 214 p.
9. Suriano G. Gershwin in Pittsburgh. – Arcadia Publishing, 2021.
10. Jefferson M. American pseudo-realism: the subversion of black agency in George Gershwin's Porgy and Bess (1935) : дис. – University of Illinois at Urbana-Champaign, 2021.

Vocal and stylistic features of the work of the twentieth-century American composer J. Gershwin (on the example of the opera “Porgy and Bess”)

Wu Yue

Assistant Trainee,
Gnessin Russian Academy of Music,
121069, 1, 30-36, Povarskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 2584251762@gnesin-academy.ru

Abstract

George Gershwin is a famous American composer and pianist, recognized throughout the world for his outstanding operas. The most outstanding works that glorified Gershwin are “Rhapsody in Blue” and “Porgy and Bess.” The second opera touches on the most important theme of American national drama, revealing the details of the lives of ordinary people, their feelings and experiences. The stylistic and vocal features of the opera “Porgy and Bess” clearly characterize the composer’s work. The author focuses on the combination of various musical genres in the score, identifying

jazz, blues, folk and other motifs in the opera. Using the example of some scenes of the opera, compositional techniques that characterize Gershwin's special style are revealed. The work of George Gershwin had a huge influence on American musical art. The jazz opera "Porgy and Bess" is filled with vibrant musical works, which over time have gained independence and are often performed as concert numbers. The vocal and stylistic features of the composer's work are manifested in this opera through a combination of various musical directions, as a result of which the rhythmic and melodic patterns of the works are particularly original. Thus, by freely mixing and matching classical and popular musical styles, the composer left an impressive legacy in cultural history.

For citation

Wu Yue (2024) Vokal'no-stilevye osobennosti tvorchestva amerikanskogo kompozitora XX veka Dzh. Gershvina (na primere opery «Porgi i Bess») [Vocal and stylistic features of the work of the twentieth-century American composer J. Gershwin (on the example of the opera "Porgy and Bess")]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (3A), pp. 353-358.

Keywords

Musical art, opera, jazz, vocal, style features, J. Gershwin, American music.

References

1. (2007) Muzykal'naya kul'tura SShA XX veka [Musical culture of the USA of the twentieth century]. Moscow.
2. Alpert H. (1990) *The Life and Times of Porgy and Bess: The Story of An American Classic*. New York: Knopf.
3. Durham F. (1954) *DuBose Heyward: The Man Who Wrote Porgy*. Columbia.
4. Greenberg R. (1998) *George Gershwin*. London: Phaidon.
5. Jefferson, M. (2021). *American pseudo-realism: the subversion of black agency in George Gershwin's Porgy and Bess (1935)* (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
6. Krasnova E.A. (2005) Opera D. Gershvina «Porgi i Bess» v kontekste ritual'no-obryadovogo nachala [Gershwin's opera "Porgy and Bess" in the context of the ritual principle]. *Problemy kul'tury i iskusstva v mirovozzrenii sovremennoi molodezhi: preemstvennost' i novatorstvo* [Problems of culture and art in the worldview of modern youth: continuity and innovation], 1, pp. 31-43.
7. Mudryan N.S. (2021) Iсполnitel'skie osobennosti dzhazovoi muzyki Dzh. Gershvina na primere arii «Summertime» iz opery «Porgi i Bess» [Performing features of jazz music by J. Gershwin using the example of the aria "Summertime" from the opera "Porgy and Bess"]. In: *Iskusstvo i nauka tret'ego tysyacheletiya* [Art and Science of the Third Millennium]. Simferopol: Antikva Publ.
8. Pyzhova T.G. (2023) Priemy vokal'noi improvizatsii v opere i dzhaze (na primere kolybel'noi Klary «Summertime» i ariya Porgi «I Got Plenty o' Nuttin» iz opery Dzh. Gershvina «Porgi i Bess») [Techniques of vocal improvisation in opera and jazz (using the example of Clara's lullaby "Summertime" and Porgy's aria "I Got Plenty o' Nuttin" from J. Gershwin's opera "Porgy and Bess")]. In: *Mir kul'tury glazami molodykh issledovatelei* [World of culture through the eyes of young researchers]. Perm.
9. Suriano, G. (2021). *Gershwin in Pittsburgh*. Arcadia Publishing.
10. Zamyatin V. (2013) Analiz proizvedenii Dzhordzha Gershvina v trudakh severoamerikanskikh muzykovedov M. Dzh. Reikharda, S.R. Chik'yuela i S.L. Kh'yuston [Analysis of the works of George Gershwin in the works of North American musicologists M.J. Reichard, S.R. Chicuela and S.L. Houston]. *Muzyka i vremya* [Music and time], 10, pp. 15-20.