

Министерство культуры Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
Факультет музыкального искусства
Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства

Элегия в творчестве русских композиторов: историко- эстетический аспект и особенности жанра (на примере "Элегического трио" ор.9 С.В.Рахманинова)

Челябинск – 2020г.

ЭЛЕГИЯ

- * «Elegos» - с др-греч. «жалобная песня».
- * Элегия - один из самых древних жанров (около двух тысяч лет). Мастера разных времен и стран претворяют его в своих произведениях. Элегичность свойственна произведениям Овидия, Перселла, Перголези, Шуберта, Шопена, Жуковского, Рахманинова и многих других.

Русская культура широко представила жанр элегии в:

- * - поэзии А.Сумарокова, К.Батюшкова,
- * - прозе Н.Карамзина, И.Бунина,
- * - живописи В.Боровиковского, И.Левитана,
- * - музыке П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.С. Аренского, Г.В. Свиридова.

И в настоящее время композиторы обращаются к жанру с такой многовековой историей (Л.Десятников, И.Соколов, А.Кривошей и многие другие).

Объект исследования: жанр элегии и ее эпитафияльной разновидности как эстетико-художественный феномен.

Предмет исследования: характерные жанровые черты элегических произведений.

Цель работы: всесторонне исследовать жанр литературной и музыкальной элегии, и, в частности, «Элегическое трио» ор. 9 С.В.Рахманинова как один из типичных образцов в камерном творчестве.

Задачи работы:

- обнаружить истоки элегии;
- проследить развитие жанра элегии;
- проследить ее трансформацию в русской музыке XIX в.;
- исследовать Трио ор. 9 С.В.Рахманинова и раскрыть на его примере характерные черты музыкальных эпитафияльных элегий.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Русские музыкальные критики и теоретики:

- * - Ю.Келдыш, О.Левашева «История русской музыки»,
- * - Б.Асафьев,
- * - В.Васина-Гроссман «Русский классический романс XIX века», «Мастера советского романса».

Современные музыковеды:

- * - И.Маричева («Элегия и элегичность в русской музыке XIX века») (2010);
- * - О.Курчанова («Элегия в музыке: опыт жанрового моделирования (на материале произведений русских и украинских композиторов XIX-XX вв)» (2005);
- * - О.Сальникова «О некоторых особенностях музыкального языка русской элегии первой половины XIX века» (2000);
- * - Е.Дурандина «Камерные вокальные жанры в русской музыке XIX-XX веков: Историко-стилевые аспекты»;
- * - Н.Пилипенко «О чуде русской элегичности».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕГИИ

Гаспаров - «лирический жанр, стихотворение средней длины, медитативного или эмоционального содержания (обычно печального), чаще всего - от первого лица, без отчетливой композиции»

- * Квятковский - «лирический жанр античной поэзии, стихотворение, проникнутое смешанным чувством радости и печали или только грустью, раздумьем, размышлением, с оттенком поэтической интимности»
- * Полякова – «одна из жанровых форм лирики, которая определилась в Древней Греции в 7 в. до н.э. как стихотворение, написанное, независимо от содержания, элегическими двустишиями, т.е. двустишиями, состоящими из гекзаметра и пентаметра»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕГИИ

- * Эйгес - «стихотворение с характером задумчивой грусти»
- * Гроув – «Элегия - в первоначальном значении - траурное музыкально-поэтическое произведение. В музыке XIX-XX вв. — инструментальная или вокальная пьеса печального, меланхолического характера»

СМЫСЛОВЫЕ ГРУППЫ ЭЛЕГИЙ

- * воинственная
- * обличительная
- * печальная
- * политическая
- * философская
- * автобиографическая
- * траурная
- * любовная

ЭЛЕГИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

МОТИВЫ

- * - сокровенности
- * - недолговечности земного существования
- * - одиночества
- * - разочарования и неудовлетворенности
- * - трагической любви

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРЫ

- * жизнь - смерть
- * время прошедшее - время настоящее
- * мир реальный - мир воображаемый

ЖАНР ЭЛЕГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

1-ая половина XIX в

- * жанры вокальной музыки (городская песня, вокальный романс) - влияние русской протяжной песни, тематика безответной любви, смерти вдали от родины; похожие средства музыкального языка (нисходящие мотивы, распевность, повторение одного звука, широкие мелодические скачки)

2-ая половина XIX в.

- * инструментальные произведения (А.Глазунов, С. Рахманинов, Г.Катуар), часть сонатно-симфонического цикла или инструментальной камерной музыки (С. Рахманинов, П.Чайковский, А. Аренский, Н.Метнер) - обогащение и драматизация ее внутреннего содержания, появление новых трагичных красок

ОСНОВНЫЕ ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭЛЕГИИ

- * - душевная жизнь лирического героя и его любовь (любовная элегия)
- * - жизнь и смерть - мемориальная элегия (или элегия на смерть)
- * - рассуждения о любви, жизни и смерти (философская элегия)

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА НА ПРИМЕРЕ «ЭЛЕГИЧЕСКОГО ТРИО» ОР.9 С.В РАХМАНИНОВА

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ («жанровый стиль»)

- интонация - нисходящие мотивы, интонации вдоха передают физические и психологические ощущения человека (упадок сил, чувство отчаяния)
- метроритм - паузы и цезуры, некоторая метричность (прерывистость дыхания, медленный шаг)
- тембр - максимально приближен к человеческому голосу (преимущественное использование соло виолончели и скрипки)
- ладогармоническая окраска
- иножанровые влияния (вальсовость, обычно связанная с воспоминаниями; хоральность как противопоставление личностному “Я”)

СОСТОЯНИЕ ПЕЧАЛИ, СКОРБИ - никнущие интонации, мотивы "вздохов":

- * • нисходящая хроматическая интонация в первых тактах в партии фортепиано (получившая масштабное развитие);
- * • материал побочной партии с дальнейшими его трансформациями;
- * • эпизод *Andante*, предваряющий репризу (в партии фортепиано);
- * • эпизод *Meno mosso* у фортепиано соло, где каждый мотив заканчивается никнущей секундовой интонацией, выражающей упадок сил;
- * • в завершение части струнные поочередно проводят один и тот же нисходящий ход.

ЧУВСТВО ОПУСТОШЕННОСТИ, ОЦЕПЕНЕНИЯ

-
органный пункт - длительное удержание скорбного переживания:

- * • тонический органный пункт в начале трио у фортепиано (то же в репризе главной партии);
- * • эпизод *Sempre piu vivo e agitato* в 1 части;
- * • седьмая и восьмая вариации в *Quasi variazione*;
- * • кода в финале.

ОЩУЩЕНИЕ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЮЩЕЙ МЫСЛИ - повторяющийся звук в других регистрах:

- * • тянущиеся выдержанные ноты в партии струнных в четвертой вариации;
- * • главная партия первой части – это повторение «фа» у виолончели и «до» у скрипки;
- * • эпизод *Maestoso* в партии струнных;
- * • уже упомянутый эпизод *Andante* перед репризой у фортепиано;
- * • нисходящее *ostinato* у струнных в главной партии в репризе;
- * • вторая часть, исходя из ее названия *Quasi variazione*, построена на повторении, варьировании и развитии одного зерна.

ПОВТОР ФИГУРАЦИЙ - также передает состояние оцепенения:

- * • секстоли аккомпанемента в заключительной партии первой части;
- * • покачивающиеся триоли в партии фортепиано в восьмой вариации.

МОНОЛОГИЧНОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ -

элементы декламации - паузы, передающие прерывистую речь; тембр виолончели, как наиболее близкой диапазону человеческого голоса:

- * • тема главной партии;
- * • соло виолончели в эпизоде *Meno mosso* в экспозиции;
- * • дуэт струнных в седьмой вариации.

СОСТОЯНИЕ НЕДОГОВОРЕННОСТИ, РАСТЕРЯННОСТИ - тональная неустойчивость:

- * • цепочка уменьшенных и энгармонических аккордов, не получающих разрешения - в первой части в предыкте к репризе у фортепиано.

ВНЕЗАПНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВСПЛЕСКИ - скачки на широкие интервалы:

- * • начальная септима, а затем и нона в финале трио.

СОСТОЯНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ - внутритематический конфликт:

- * • побочная партия в 1 ч. - противопоставление нисходящих мотивов общему восходящему движению.

ОБРАЗЫ СВЕТЛЫХ ВОСПОМИНАНИЙ - детство и юность, искусство, природа, религия - идиллические настроения, спокойные и гармоничные или подвижные, легкие, беззаботные:

- * • 2 часть (тема, 1, 3, 4 и 6 вариации).

ЭСТЕТИЗАЦИЯ ПЕЧАЛИ - облагораживание проявлений эмоций - образ "печальной красоты"

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- ❖ влияние жанра элегии на драматические искусства;
- ❖ проанализировать авторскую трактовку характерных для элегии средств музыкальной выразительности;
- ❖ проследить развитие жара в конце XX – нач. XXI вв в творчестве российских композиторов («Симфония элегий» В.Артемова, «Элегия памяти И.Бродского» А.Кривошея, «Екатеринбургские элегии» В.Кобекина, элегии Л.Десятникова, А.Шнитке, «Элегия памяти Э.Денисова» Д.Смирнова, Элегия для альты соло И.Соколова, «Элегия в старинном стиле» И.Воробьева и др.)

Жанр элегии также можно рассматривать и изучать и с других ракурсов, в разные исторические эпохи и в ее связи с разными видами искусств.

Спасибо за внимание!