

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

Г. В. Свиридов.

Песни на слова Роберта Бёрнса

Занятие 26

Подготовила преподаватель МВМУ

Сипапина Ж. Ю.

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 24.6

“Г. В. СВИРИДОВ.

ПЕСНИ НА СЛОВА РОБЕРТА БЁРНСА”

IV курс 8 семестр
Урок 80

Преподаватель МВМУ
высшей категории:
Сипапина Ж. Ю.

Георгий Васильевич Свиридов

Песни на слова
Роберта Бёрнса.

Георгий Васильевич
СВИРИДОВ
(1915 - 1998)

«Двадцать лет назад в этот день я начал писать цикл песен из «Бёрнса». Первая песня была «Честная бедность». Светлые, хорошие были дни. Я был исполнен надежд и веры в свое дело...»

Г. В. Свиридов

7 января 1975 года

6. ПЕСНИ НА СТИХИ РОБЕРТА БЁРНСА В ПЕРЕВОДЕ С. МАРШАКА ДЛЯ БАСА В СОПРОВОЖДЕНИИ ФОРТЕПИАНО (1955)

➤ Творчество шотландского поэта XVIII века в современной вокальной музыке (2 вокальных сочинения на стихи Р. Бёрнса Д. Д. Шостаковича).

➤ История создания цикла.

По совету учителя Г. Свиридова Д. Д. Шостаковича композитор в начале 50-х годов композитор обратился к недавно вышедшему сборнику стихотворений Бёрнса в переводе С. Маршака, выбравшего стихи из трех собраний «Стихотворений», написанных преимущественно на шотландском диалекте (1786, 1787, 1793).

Маршак много лет работал над этими переводами, и поистине сжился с образом великого шотландского поэта.

Возможно, появлению *бёрнсовского цикла* способствовало и то обстоятельство, что *Свиридов* был знаком с *Маршаком*.

В переводах *Маршака* вольнолюбивый и озорной, глубоко народный шотландский поэт предстал правдиво и полно.

Самуил Маршак

Первая песня, написанная *Свиридовым*, - **«Честная бедность»**, ставшая позднее финалом цикла, была симпровизирована **7 января 1955 года**, а остальные 8 появились одна за другой в течение месяца. В цикл вошли **«Давно ли цвел зеленый дол», «Возвращение солдата», «Джон Андерсон», «Робин», «Горский парень», «Финдлей», «Всю землю тьмой заволокло», «Прощай» и «Честная бедность»**.

Одним из первых слушателей нового цикла стал *Шостакович*: **«Бёрнса играл ему в квартире покойной Софьи»**

Васильевны на Дмитровском переулке, - вспоминал *Свиридов*. -
Слушали Дм(итрий) Дм(итриевич) и Гликман... а Софья
Васильевна накрывала в соседней комнате к обеду. Я сыграл с
удовольствием и ждал, что скажут. Рукопись осталась незакрытой.
Дм(итрий) Дм(итриевич) взял последнюю страницу, закрыл ее и
сказал: «Одна (песня) лучше другой. Пошли обедать!» Это было
благословением». В дальнейшем станут известны и другие слова
Шостаковича: «великое произведение», «такое сочинение, которое
появляется не каждый год, может быть, не каждые 10 лет».

Учить сочинение взялся ленинградский
певец, давний пропагандист творчества
Свиридова и его друг **Ефрем Флакс**,
аккомпанировал сам автор.

Премьера состоялась **28 ноября 1955 года**
в Малом зале Ленинградской филармонии
и прошла с колоссальным успехом.

Композиция цикла «Песни на слова
Роберта Бёрнса» - **9 жемчужин**, вошедших
в золотой фонд вокальной музыки,
отличающиеся огромным сценическим
мастерством и продолжающие традиции
Даргомыжского и *Мусоргского*.

Они **разнообразны по жанрам:**

песня («Прощай»), песня-монолог («Джон Андерсон»), песни-портреты («Робин», «Горский парень»), песни-сцены («Финдлей»), песня-марш («Возвращение солдата»), застольная песня («Всю землю тьмой обволокло»).

Общее между ними - **ритм марша** или скорого шага как образ странствий, движения.

Главный герой цикла, основные персонажи.

Герой - простой парень, шотландский горец, свободолюбивый, насмешливый и нежный, грубоватый и стойкий.

Как **поэзия Бёрнса** выросла из **народной песни**, так и **музыку цикла** пронизывают **интонации шотландских песен**.

Но **стилистическое сходство с шотландскими напевами** обнаруживается лишь в деталях.

В целом это - **русская музыка о Шотландии**, в которой явственно прослеживается **индивидуальный стиль композитора** с его типичными чертами: **простотой и ясностью мелодики, использованием старинных или**

народных ладов; скупостью аккомпанемента, в котором нет ничего лишнего, избыточного; искренность чувства и душевная открытость.

- **Основной круг образов:** философское размышление («Осень», «Джон Андерсон»), тема любви («Возвращение солдата»), социальная тематика («Честная бедность»), гражданские мотивы.
- Ансамблевая функция фортепиано, разнообразие форм.

➤ «Я помню, с каким напряжённым вниманием слушали любители музыки в Шотландии цикл Свиридова на слова Р. Бёрнса и какими бурными аплодисментами сопровождалось исполнение каждой пьесы. А ведь многие стихотворения, вошедшие в цикл, стали популярными народными песнями и поются, разумеется, на другие мелодии. Тем не менее музыка, сочинённая на эти тексты русским композитором, была безоговорочно принята шотландцами».

Евгений Нестеренко, постоянный исполнитель свиридовской музыки

№1. «ОСЕНЬ»

D-Dur, куплетная форма, 2 строфы

Жанр – песня.

Пролог цикла.

Обобщённое содержание.

Мысль о вечном и непрерывном течении времени и об осени в человеческой жизни (через аллегорию – природа и жизнь).

Моторность, остинатность.

Гармонические особенности – мелодический Dur, далёкие тональные сопоставления (без модуляций).

Песенность в сочетании с **речитативностью.**

Припев – свободный вариант начальной мелодии.

Застылые аккорды.

2-ой куплет – на $\frac{1}{2}$ тона ↓.

Кода – резюме: печальные спокойные тона.

Большое фортепианное заключение.

Andantino quasi allegretto $\text{♩} = 56$

Голос

Бас *p*

Ф-п. *p dolce*

con Ped.

Дав -

- ко ли цвет се - ле - мый дол,

№2. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА» *d-moll, сложная 3-ёхчастная форма*

Песня-марш, портретная зарисовка и зримая сценка.

Мотив пути.

Ритм марша.

Начало мелодии с 4-ты.

Фригийская окраска минора.

**Волыночные с форшлагом басы
и ритм барабана.**

**Тональные сдвиги (самый
яркий – в среднем разделе - в Fes-
Dur).**

Вариантность мелодии.

Allegretto marciale ♩ = 92

mf
у .

mf secca

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is a vocal line in bass clef, 2/4 time, with a tempo marking of 'Allegretto marciale' and a quarter note equal to 92 (♩ = 92). It begins with a whole rest for two measures, followed by a half note 'у' in the third measure, and a quarter rest in the fourth measure. The dynamic marking 'mf' is placed above the staff. The piano accompaniment is written on two staves (treble and bass clefs) with a brace on the left. The right hand plays a steady eighth-note accompaniment, and the left hand plays a similar eighth-note accompaniment. The dynamic marking 'mf secca' is placed below the piano part.

можк . тяжелый . гром вой . ны , и мир си . я . ет сно . ва . От .

The second system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line in bass clef has the lyrics: 'можк . тяжелый . гром вой . ны , и мир си . я . ет сно . ва . От .'. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern as in the first system. The dynamic marking 'mf secca' is not explicitly repeated but is implied by the context.

№3. «ДЖОН АНДЕРСОН»

C-Dur, 2-ухчастная форма

Песня-монолог, портрет.

Декламационное начало.

Идея верной дружбы.

Повествовательная мелодия.

2-ая строфа варьируется и уходит в далёкую тональность – *Cis-Dur*.

Припев неизменный, с устойчивыми ступенями лада и утверждением устойчивого каданса.

Фортепианная партия – лаконичные аккорды, поддерживающие мелодию.

Самостоятельная, простая короткая фраза дана только во вступлении (повторена в интерлюдии и заключении).

Adagio non troppo $\text{♩} = 40$

esp. *ff* *ff* *p*

Джон Андерсон, мой

друг, Джон, по - ду - май - ка, дав - но ль гу - стой, кру - той твоей

esese. *esese.*

№4. «РОБИН»

e-moll, куплетная форма со вступлением и проигрышами

(3 неизменных куплета с припевами)

- **Песня-портрет** будущего поэта.
- Отличается бойкой и озорной **мелодией народного склада**, развивающейся на фоне звучащего непрерывно волыночного аккомпанемента.

- Партия фортепиано немного варьируется, но она **остинатная, динамичная**, в ритме **быстрого марша** – символ энергии и движения.
- В гармонии – движение **к IV#** в фортепианном вступлении.

mf

В де - рев - не па - рень был рож - ден, но день, ко - гда ро -

tr

- дил - ся он, в ка - лен - да - ри не за - не - сен. Ко - му был ну - жен

№5. «ГОРСКИЙ ПАРЕНЬ»
As-Dur, 2-ухчастная форма

- **Песня-портрет**, фоном служит символический **марш**.
- Рисует *Робина*, повзрослевшего, знающего себе цену.
- **Фортепианное вступление** - мощные унисоны, шагающие широко и грозно.

- Грубоватые *интонации солдатской песни* так же, как и в предшествующем номере, на фоне **волыночного баса**, помогают создать образ человека, способного защитить родные горы.

Вокальная партия устойчива и утвердительно, она **опирается на** **кварто-квинтовые интонации** и **многократные повторы** («**славный парень, статный парень**»).

Особая уверенность и значительность звучит во фразе: «**Он с изменой незнаком**» - в рамках октавы.

Во 2-ой части – появляется *сигнал военной трубы*, пространство «раздвигается», простор подчёркивается «эхом» (повтор фразы на 8↓ и pp). Это *символ патриотизма, верности и твёрдости*, и его выражение – *устойчивые 3-ёхоктавные унисоны и аккорды* во вступлении и заключении песни.

tr

Луч_ший па_рень на_ших лет, сла_вный па_рень, стат_ный па_рень,

sf *sf* *sf* *sf*

Detailed description: This system contains the first four measures of the piece. The vocal line is in the bass clef with a trill (tr) above the first measure. The piano accompaniment consists of a treble and bass clef. The treble clef has a steady eighth-note accompaniment, while the bass clef has a simple harmonic accompaniment with a fermata over the first two notes of each measure. Dynamics include *tr* for the vocal line and *sf* for the piano accompaniment.

на пле_че он но_сит плед,

sf *sf* *sf* *sf*

Detailed description: This system contains the next four measures. The vocal line continues in the bass clef. The piano accompaniment remains consistent with the first system, featuring a treble and bass clef with eighth-note accompaniment and harmonic support. Dynamics include *sf* for the piano accompaniment.

№6. «ФИНДЛЕЙ»

H-Dur, куплетная форма

- Жанровая игровая **песня-сценка**, в которой передан диалог *Финдлея* (деревенского парня) и девушки. В ней - лирика, юмор, лукавство.

- Самый далёкий **уход от чистой песенности**.

- Самая **театральная часть цикла**, для исполнения которой **требуется певец-актёр**, способный передать разговорную манеру двух людей, их эмоциональное состояние и внешний облик.

Лирическая **мелодия вступления** сменяется **речитативом** с многократным повторением звуков.

Остроумные фортепианные реплики комментируют диалог, делают сценку видимой.

В конце всё приходит к полному согласию «героев».

Фортепианная партия – одновременно и «тема любви», и импрессионистский и славянский по интонациям «ночной пейзаж».

The image shows a musical score for piano and voice. The score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of two systems of staves. The first system has a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line starts with the tempo marking *pp poco agitato* and the tempo *tranquillo*. The lyrics are: «Кто там стучится в поздний час? - Конечно, я - Фиделю!» The piano accompaniment has a *pp* dynamic marking. The second system continues the vocal line with the tempo marking *agitato* and the lyrics: «Стучай до- кой. Все». The piano accompaniment continues with a more active rhythmic pattern.

№7. «ВСЮ ЗЕМЛЮ ТЬМОЙ ЗАВОЛОКЛО» f-moll, куплетная форма

Застольная песня.

Драматическая кульминация цикла.

Декламационное начало (близость к песне №3).

Неуклонная линия восхождения:

вначале песня спокойная и повествовательная, но уже в 1-ом припеве обнаруживается потенциал мелодии - реплики с акцентом на 1-ом коротком звуке – в них ощущается мощь, которая нарастает и выплёскивается в яростных и «иступлённых» вскриках (9 раз повторяется слово «Ещё!»).

В фортепианной партии, не менее важной, чем голос, «блуждающие эмоции», которые мощным потоком разольются в конце.

Фортепиано и голос – пример единства и взаимодополнения 2-ух сфер, их равной доли в создании образа.

Moderato con moto e poco pesante $\text{♩} = 42$ *mf*

Всю
всех лю тькой за во . лок . до .

basso marcato ed espr.

№8. «ПРОЩАЙ!» *Des-Dur, куплетная форма.*

- **Песня.**
- Лирическая кульминация цикла, самая светлая песня.
- Мотив пути (как в №2, но зеркальный, уход из дома).

- Выразительная, полная глубокого чувства мелодия сопровождается ровным движением - словно шагами уходящего героя: *«Любовь как роза красная цветет в моем саду, любовь моя как песенка, с которой в путь иду...»*.

Перед слушателями - образ дороги, уходящей вдаль, образ быстротекущей жизни - и прекрасная песня.

Andante

pp
Лю - бовь, как ро - за

pp
simile

Detailed description: This system contains the first two measures of the piece. The vocal line is in the upper staff, starting with a whole rest followed by a half note 'Лю' and a quarter note 'бовь'. The piano accompaniment is in the lower staves, with the right hand playing a series of chords and the left hand playing a simple bass line. Dynamics include *pp* and *simile*.

крас - на - я, цветёт в мо - ём са - ду; лю -

Detailed description: This system contains the next two measures. The vocal line continues with a quarter note 'крас', a quarter note 'на', a quarter note 'я', a quarter note 'цветёт', a quarter note 'в', a quarter note 'мо', a quarter note 'ём', a quarter note 'са', a quarter note 'ду', and a quarter note 'лю'. The piano accompaniment continues with chords in the right hand and a bass line in the left hand.

legato e dolce

Detailed description: This system contains the final two measures. The vocal line continues with a quarter note 'лю'. The piano accompaniment features a long, flowing melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The dynamic marking *legato e dolce* is placed below the piano part.

№9. «ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ» *Es-Dur, куплетная форма*

Обобщённое содержание и обобщающие черты цикла (4-товая интонация, мелодический рисунок, тональные сопоставления, фортепианное сопровождение, маршевость, формообразующие особенности).

Более всего близка к «Робину».

Мужественная **песня-гимн** в честь людей труда, пронизана движением и ритмом быстрого марша или танца и напоминает песни Великой французской революции.

В ней оптимизм, радость жизни, а вместе с тем - сила, которая может проснуться.

В широко распетом заключительном куплете, герой цикла грозно предвещает:

Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

Allegro moderato

poco f

Кто чест.ной бед.но -

mf legato

- сть сво.ей сты.дит.ся и всё про.че.е, тот са.мый жал.кий

Домашнее задание:

1. Пересказ материала.
2. Знание музыки (9 тем)