

ЧЕРТЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Нет народа без фольклора, как без языка. Музыкальный фольклор или народная музыка – основа всей музыкальной культуры. М.И. Глинка сказал: «Музыку создает народ, а мы, художники (т.е. композиторы) ее аранжируем».

Великие произведения мировой музыкальной культуры являются образцами яркого воссоздания национального колорита (опера «Кармен» Ж. Бизе, «Болеро» М.Равеля и другие). Творческие достижения современных композиторов тоже связаны с претворением национальных традиций и обращением к народной музыке.

Какова роль народной музыки в жизни народа? Это могучее средство утверждения человека в мире. М.И. Глинка сказал: «Песня – душа народа». В ней заключается вся народная мудрость. В народных обрядовых песнях жесты, возгласы, пляски неотделимы от пения. Б. Асафьев писал: «Музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой, но «переосмысливает» их закономерности в свои средства музыкальной выразительности».

Музыка каждого народа имеет свои национальные черты, свой звуковой идеал:

- с определенной тембровой окраской (если фуги И.С. Баха исполнять на узбекских народных инструментах, то музыка приобретет узбекские национальные черты;

- с определенным типом мелоса (от речитативного до орнаментального);

- с определенным типом изложения (от одноголосного до различных видов многоголосия). Это немецкая аккордика, грузинская квартосекундовая, подголосочная среднерусская, литовский канон – сутартинес;

- с определенным типом ладово-звуковых систем (от пентатоники и даже тритоники в индийской музыке до развитой диатоники в ирландской и русской народной песнях);

- с различными видами ритмики.

Тем не менее, есть общие стилевые особенности, объединяющие различные музыкальные культуры в фольклорные регионы (Скандинавский, Центрально-Европейский, Латино-Американский и другие). Н.Г. Чернышевский писал: «Есть во всех народных песнях общие приемы, пружины, без которых никогда не развивают они своих тем». Встречаются даже, так называемые «бродячие» мелодии, исполняемые у разных народов на разные тексты.

В песнях и танцах народов, населяющих Британские острова, есть общие черты, но, тем не менее, сохраняется своеобразие музыкального языка. На романтическую ирландскую песню оказали влияние шотландская и ирландская баллады, воспевающие подвиги народных героев (например, Робин Гуда), но, несмотря на это она сохранила свой оригинальный ирландский дух.

Ирландская культура будет представлена частью «Джазовой сюиты» Клода Боллинга. Для нее, как и для некоторых произведений современных скандинавских композиторов, характерна элегическая трактовка так называемой «нордической темы» - темы борьбы человека с природой, с морскими и горными далями (можно провести аналогию с «Легендой» И. Андерсена).

Это наиболее поэтическое произведение цикла с ярко выраженным национальным колоритом. Во вступлении фортепианной партии с одной стороны звучит причудливый инструментальный наигрыш с пунктированным акцентированным ритмом, связанным с особенностями стихосложения ирландской народной песни. С другой стороны слышна речитативная декламация певца – сказителя перед исполнением баллады. Для странствующих певцов – бардов типично «скандирование» - чтение стихов на распев под аккомпанемент арфы. Эта традиция сохранилась и в 20 веке. Обычно ирландцы обращаются к певцу с просьбой рассказать песню (заключительные строфы обычно говорят).

Основная тема в характере романтических баллад имеет значительный мелодический объем, как и некоторые ирландские напевы, напоминающие русские протяжные песни, древние музыкальные сказы. Она основана на 7-ступенных диатонических ладах с выделением пентатоники. Это связано со звукорядом арфы и волынки, распространенных в народной музыке. Также характерна 3-хдольность, симметричная структура. В непрерывном движении фортепианной партии можно услышать звучание арфы; появляющееся триольное сопровождение, обволакивает мелодию, как кружево. Использование триолей характерно для музыки скандинавских народов, и встречается в произведениях Э. Грига, И. Андерсена. Несмотря на то, что в этом произведении сочетаются различные стили - классическая форма с современными средствами музыкальной выразительности, особенно в фортепианной импровизации - оно звучит очень цельно. Большая роль в этом принадлежит фортепианной партии, которая подчеркивает национальный колорит, вносит яркие краски и рисует картину народного праздника.

В нотной литературе для духовых инструментов (в частности для флейты) есть произведения современных зарубежных композиторов, которые объединяются в сборники. Интересен сборник «Путешествие маленького флейтиста», изданный во Франции, в котором главный герой – маленький флейтист – путешествует из одной страны в другую. Он приезжает в Париж-центр мировой музыкальной культуры. «Ароматы Парижа» G. Nole – пример современной французской музыки, для которой характерна приверженность национальным традициям, утверждение в музыке истинно французского, стремление к новизне и в тоже время к простоте.

Инструментальная танцевальная музыка во Франции существовала в виде переложений танцевальных песенных мелодий для лютни или небольшого ансамбля. Лютня, тамбурин, барабан, флейта – народные инструменты, на которых аккомпанировали себе бродячие музыканты – жонглеры, трубадуры. В пьесах для лютни объединялись два или несколько танцев в своеобразные

циклы. Они явились основой будущих танцевальных сюит композиторов – клависсинистов Рамо и Куперена.

В произведении «Ароматы Парижа» тоже 3 части – вступление и два танца, объединенные в цикл. 1 часть написана в характере многоголосной песни шансон или городской песни – баллады. Этот характер создается мягкими септаккордами с необычными гармоническими сочетаниями. Многоголосие известно в народной музыке с древнейших времен. Музыкальная культура Франции уже в средние века была высоко развита. Это певческая школа собора Нотр – Дам; в Парижском университете музыка вообще была обязательным предметом. Основная мелодия у флейты имеет черты декламационности (в народных песнях существовала тесная связь музыки и слова; это характерно для французского шансона в целом).

2 часть – вальс – был самым популярным танцем во всех областях европейского общества. Его прародитель – лендлер или немецкий танец – был распространен в южных областях Германии и Австрии. С проникновением в город, вальс стал более плавным и подвижным с акцентами на 1 долю и определенной ритмической формулой. Также как для лютневых пьес, для него характерна тонкость, изящество стиля, ритмическая пластичность, гомофонный склад, прозрачная фактура, мелодическая изобретательность, особенно в заключении мелодии вальса. Соло фортепианной партии является органичным продолжением мелодии и связующим звеном между частями цикла.

Французская революция оказала большое влияние на развитие музыки и провозгласила лозунг – «Искусство – массам!» Были популярны кафе - концерты, театры – ревю (театральные музыкальные представления характерны для народной культуры Франции, начиная со средневековых театральных шествий). Возникают новые жанры – водевиль, французская оперетта, созданная Ж. Оффенбахом – с современным содержанием и бытовыми музыкальными интонациями. Музыка в опереттах Оффенбаха играет важную драматургическую роль. Его канкан, так называемый «адский галоп», получил большую известность.

3 часть произведения «Ароматы Парижа» - тоже канкан, с характерными для него четкостью мелодии и однообразным аккомпанементом. В простом на первый взгляд аккомпанементе появляются новые краски – яркие переключки, неожиданные модуляции. Создается картина всеобщего веселья.

Латинская Америка сначала будет представлена произведением «Мексика» Р. Vanbeseler, для музыки которой характерны яркий национальный колорит и глубокое постижение национального духа. Современный мексиканский креольский музыкальный фольклор имеет специфический характер. С одной стороны - ярко выраженные испанские корни, а с другой стороны – черты древней индейской музыки ацтеков. Музыка в жизни ацтеков – древних мексиканцев – имела огромное значение. В коллективных танцах участвовало до 1000 человек. Они имели самый богатый инструментарий на территории Америки – до 100 инструментов. Барабаны были разных размеров: от маленького до огромного, звук которого был слышен на расстоянии до 12 километров. Их изготавливали из целого ствола дерева, тыквы, глины, панциря

черепашки. Были барабаны цилиндрические с кожаной мембраной, с водяным резервуаром, трубы из раковин, колокольчики, флейты типа окарины или флейты Пана (многоствольные).

Для этого произведения характерен основной тип развития индейской народной музыки – периодическая повторность – секвенций или кратких попевок; сочетание мелодической монотонности и ритмического многоголосия инструментальной музыки, называемое полиритмией. С другой стороны для этого произведения характерны черты креольской народной музыки, ее песенно – танцевальных форм (сон, харабе), основанных на старинных испанских танцах. Эмоциональность, энтузиазм, воодушевление сочетаются с грацией, изяществом, галантностью. Для этой музыки характерны мажор, подвижный, зачастую стремительный темп, энергичный ритм.

В произведении «Мексика» 3-хдольный размер с подчеркнутой сильной долей, 8 –ми тактовые периоды из 4 фраз по 2 такта. В средней части звучат переключки (возможно солиста и ансамбля), появляется новая танцевальная тема с другим ритмическим рисунком.

В произведении «Карнавал на Карибах» Г. К. Амю прослеживается характерное обращение к традиционным темам и сюжетам. Особенно популярна была данса (хабанера) с размером 2/4 и постоянной ритмической формулой, аналогичной танго, но со смещением акцентов на другую долю такта. В этом произведении используется ритм хабанеры. Кроме того, это яркий пример политримического сочетания в инструментальной музыке – наложения нескольких ритмов у солиста и партии фортепиано. Это характерно не только для латино-американской, но и для африканской музыки. На Карибских островах произошло смешение множества наций и культур. Среди них выходцы из Африки, потомки рабов.

В средней части произведения появляется тема, похожая на мексиканскую песню – корридо, имеющую эпико – повествовательный, патриотический характер, восходящую к испанскому романсу и исполняемую под гитару. Здесь используется вариационный способ развития, особенно в фортепианной партии при повторении темы (это характерно для народной музыки в целом: так как песни и танцы передавались на слух, по памяти, в них присутствуют элементы импровизации; у некоторых народов погрешность в исполнении ритуальных мелодий каралась смертью).

Если в Мексике и на Карибских островах была популярна хабанера, то в Аргентине наиболее известно танго, называемое аргентинским. Это страстный, экспрессивный танец. Одним из основных элементов любого танца является ритм, имеющий природное биологическое происхождение (дыхание, биение сердца). Танго, как и хабанера, имеет постоянную ритмическую формулу: пунктированный ритм, 4-хдольный размер с акцентом на 4 долю, синкопы. Ритмические акценты координируют совместные движения могут сопровождаться возгласами.

В произведении Kimiko Tanaka «Луна в Куско», так же как и в произведении «Мексика», черты современной креольской музыки, родственной испанской, сочетаются с древней индейской музыкой инков. Куско – столица

инков, находящаяся в Перу. Музыкальные инструменты использовались как древнего индейского происхождения (флейта Кена с большими возможностями, флейта Пана, флейта Пинкильо, камыщовые трубы 5-7 метров длиной), так и европейского происхождения (арфа, гитара). Из этих инструментов создавались ансамбли, исполняющие сложные музыкальные произведения. Основная тема «Луны в Куско» написана в характере лирических песен арави, красивейших народных песен андийского нагорья с большой мелодической выразительностью. От древнего арави взяты пентатонические обороты (инкская пентатоника с определенным типом мелодии и каденции), 2-хдольный размер, квадратность, периодичность. От креольской песни арави – преобладание минорного лада, контрастная смена темпов.

Так и в произведении «Луна в Куско» сочетаются две контрастные части: 1 – спокойная, 2 – быстрая. В 1 части музыка представляет картину восхода солнца. В фортепианной партии используются арпеджированные аккорды, напоминающие звучание арфы или гитары. Во 2 части город как бы просыпается. Для основной темы характерен эмоциональный стиль исполнения, синкопы, ритмические перебои, типичные для креольской музыки. В начале произведения тема звучит на фоне простого аккомпанемента с однообразным ритмическим рисунком, напоминающим звучание ударных инструментов. Затем в непрерывном движении фортепианной партии можно представить картину кругового индейского танца. В репризе тема звучит как гимн инков.

Заключение.

Во всех рассмотренных произведениях фортепианная партия играет большую роль. Без нее любое произведение было бы очень обеднено. С одной стороны фортепианная партия в каждом из этих произведений имеет важное драматургическое значение, создавая единую линию сквозного развития, рисуя картину народного праздника. С другой стороны фортепианная партия подчеркивает в них национальный колорит и черты народной музыки: и в мелодике, и в ритмике, и в особенных типах изложения, и в ладовой окраске, и в изображении звучания народных музыкальных инструментов, и в подчеркивании жанровой основы народной музыки.

Современные зарубежные композиторы завоевывают симпатии своего народа, воспевая свободу человеческой личности, радость жизни, стремясь к свободному лирическому высказыванию. Музыка, имеющая национальный колорит очень позитивна. Она вызывает теплые добрые чувства, а так же чувство восхищения национальной культурой разных народов мира, и главное, она не теряет связь с многовековой народной традицией.

Список использованной литературы

1. Асафьев Б. О русской песенности. Избранные труды – М., 1955, т.4.
2. Веселовский А.Н. О происхождении и развитии песен – М., 1913, т.1.
3. Гусев Е.В. Эстетика фольклора – Л., 1967.

4. Пичерин П.А. Музыкальная культура стран Латинской Америки – М., 1975.
5. Нестьев И.В. Народная песня как основа музыкального искусства – М., 1961.
6. Струйский П.А. Культура Перу – М., 1975.

Сведения об авторе:

Попова Е. Л., преподаватель МБУДО «ДМШ №6 » г. Саратова