

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СЮИТЫ Л. ШЛЕГ «ЛУБОК»

ARTISTIC AND EXPRESSIVE PERSONALITY OF THE VOCAL- CHORAL SUITE L. SHLEG «LUBOK»

У Ян, В. А. Черняк, кандидат искусствоведения, доцент

Wu Yang, V. Chernyak

БГПУ (Китай, Беларусь)

Аннотация. В статье рассматриваются художественное и выразительное своеобразие вокально-хоровой сюиты Л. Шлег «Лубок», дидактические возможности произведения при изучении его в классе дирижирования.

Ключевые слова: дирижирование; сюита; белорусская хоровая музыка.

Annotation. The article examines the artistic and expressive originality of L. Schleg's vocal-choral suite "Lubok", the didactic possibilities of the work when studying it in the conducting class.

Keywords: conducting; suite; belarusian choral music.

В процессе обучения в ВУЗе по специальностям музыкально-педагогического профиля студентам дают довольно хорошую техническую подготовку по дирижированию. Но наряду с этими достоинствами большинство из них имеют два взаимосвязанных недостатка: 1) абсолютно унифицированный подход в использовании средств выразительности; 2) штампы в комбинациях средств выразительности, преодоление которых для некоторых студентов оказывается невозможным, что особенно наглядно становится, когда в музыке с разной фактурой, гармонической системой, мелодикой и т.д. используются абсолютно одинаковые приемы исполнения. Причина отчасти может быть и в том, что специальная литература в учебных пособиях довольно однообразна, преобладают произведения классической и романтической эпох, а также образцы современной музыки, близкие к ним по стилистическим признакам. Белорусская хоровая музыка представлена таким образом, что в произведениях не очень ярко выявлены особенности стилистических признаков, и, как правило, на них не обращается особого внимания в работе со студентом. Так закладывается фундамент в представлениях педагога-музыканта о средствах выразительности и их применении в исполнении музыки. Если попытаться создать упрощенную схему этих представлений, судя по тому как студенты пользуются средствами выразительности на практике, то получим следующий вариант: 1) вся музыка

гомофонна; 2) состоит из коротких замкнутых построений; 3) гармоническая структура музыкальной ткани учитывается редко; 4) в метричной музыке «сильные» доли всегда ударные, акцентированные, громкие, а «слабые», соответственно, «легкие», не нуждаются в выразительном исполнении; 5) движение механично и не зависит от характера музыки; 6) способ исполнения акцентов один, универсальный – жесткий укол; 7) интонация не рассматривается как средство выразительности; 8) форма воспринимается как формально данная конструкция; 9) редакторские «советы» в виде выставленных динамических знаков, точек, черточек выполняются буквально.

То есть в результате работы студенты не имеют цельного представления о комплексе средств выразительности, обусловленном стилем и характером произведения, «живущего» по законам музыкальной драматургии.

Как известно, одна из главных особенностей музыкального искусства состоит в том, что музыка *развивается* во времени. Такой подход – ключ к пониманию и правильному выбору необходимых средств выразительности. Для того, чтобы «угадать» замысел автора и найти наиболее удачное художественное решение, мало обладать теоретическими знаниями, нужны еще воображение и навык использования знаний о средствах выразительности. Нередко можно встретить студента, который очень правильно говорит об исполняемом произведении, правильно определяет круг средств выразительности, необходимых для исполнения, но не может эти знания использовать на практике. Знания помогают приобрести навык, но не заменяют его. Такой студент не умеет критически оценить то, что у него получается. Он подчас воображаемое, желаемое звучание принимает за действительное и не замечает, что использует не самые подходящие средства выразительности, либо не в наиболее удачных пропорциях.

Перед педагогом стоит задача привести каждого студента к пониманию того, что каждое изучаемое произведение написано в определенном стиле, имеет свою образную сферу и «живет» по своим особым законам музыкальной драматургии. Прекрасной возможностью для оптимального достижения поставленных задач может стать вокально-хоровая сюита Л. Шлег «Лубок».

Практика показывает, что каждый композитор при столкновении с фольклором избирает свой подход. Л. Шлег постаралась объединить стилистические особенности современного музыкального языка и народно-песенные поэтические традиции белорусов. В каждом из номеров заключены определенные особенности. Так, в одних на первый план выходят метроритмические изменения, в других – интонационно-мелодические или ладовые обновления. Самобытность сюиты в большей мере определена ее жанровой основой.

Сюита «Лубок» состоит из восьми контрастных номеров – зарисовок из детского фольклорного творчества. Л. Шлег использовала белорусские национальные интонации, выразительные мелодии, близкие по духу народным. Все эпизоды – жанровые картинки объединены настроением и единством стиля.

Номера свободно развиваются в своем прихотливом ритмическом движении. Деление их на вокальные и инструментальные во многом условно. Нередко танцевальные мелодии интонационно вокальны и удобны, а вокальные мелодии приближены к инструментальному звучанию. Композитор не выходит за пределы народной мелодии, оставляет ее без существенных изменений. Но в самом методе изложения и гармонизации столько нового, характерного, что каждый эпизод перестает быть обработкой и предстает как картина народной жизни.

Принцип повторности Л. Шлег обогащает приемом гармонического варьирования. На примере сюиты «Лубок» ярко прослеживается связь утонченности стиля композитора с народными истоками. Интонации «народных песен» как бы окутываются авторскими гармониями. Жанровое богатство, глубина, самобытность стиля синтезирует все лучшее, что создано Л. Шлег в «Забаўлянке», «Дражнілке», «Прыгаворке», «Калыханке», «Лічылке», «Песне», «Гульне», «Заклічке».

Интерес Л. Шлег к изобразительности и красочности повлек за собой изменение в области средств выразительности, музыкального языка. Значение мелодии как основного выразительного средства ослабляется, но необычайно вырастает роль гармонического, ладогармонического языка. Так логика последовательного гармонического развития заменяется у композитора созерцанием отдельных гармонических красок, интенсивность лирического переживания в интенсивность звуковой краски, колорита. Необычное сопоставление разных «красок», хоровых приемов (глиссандо, последовательности неразрешенных аккордов, использование крайних регистров) делает сюиту яркой и неповторимой.

Л. Шлег обладает даром слышать «внутренний голос» хора, его «звучащую душу». Эта способность помогла ей выявить новые возможности «хорового инструмента», обладающего небывалыми выразительными возможностями; этот инструмент композитор наделила новыми исполнительскими приемами.

Заслуга Л. Шлег в создании «нового» хорового стиля, основанного на единстве технического и эстетического. Новый гармонический язык вызвал к жизни и новые структуры – возросшая роль мелодического, темброво-гармонического тематизма. Рельефность тематизма играет важнейшую роль в формообразовании в хоровых произведениях Л. Шлег. Характерный тематический элемент может лишь промелькнуть, заняв всего два такта, но

своей «репризностью» он может перевесить многотактовое построение, предшествующее или следующие за ним.

Частые смены гармоний, многоплановость, «переливчатость» красок предъявляют к дирижеру особые требования – нужна тонкая и точная динамическая и тембровая дифференция, сочный или легкий жест.

Характерная особенность авторских ремарок Л. Шлег – их абсолютно точное расположение на нотной строке. Композитор не только отмечает начало действия ремарки, она скрупулезно показывает и срок ее действия.

Л. Шлег вырабатывает новый подход к хору, ей удается открыть в традиционной вокально-исполнительской и дирижерской технике новые возможности. Этот подход – комплекс приемов и особенностей дирижерского языка.

Использование сюиты «Лубок» в педагогической практике поможет правильно ориентироваться в сложных процессах, происходящих в музыкальном искусстве, будет стимулировать познавательную деятельность и расширять кругозор студента.

Высокий развивающий «потенциал» этой сюиты определяется тем, что она является своеобразной энциклопедией классических и современных дирижерско-исполнительских средств. Это делает ее необходимым материалом для глубокого познания современного белорусского хорового искусства.

Сюита «Лубок» обладает двойственной ценностью для педагогической работы. С одной стороны, перед педагогом стоят задачи дирижерской работы над партитурами номеров сюиты, такие как: техническая (дирижерская) чистота исполнения, слышание фактуры, способность владеть одновременно разными элементами музыкальной ткани и средствами выразительности, скрупулезная работа слуха, «полифонизация» исполнительского внимания, понимание жанровой основы каждого эпизода и т.д. С другой стороны, необходимо помочь студенту осознать особенности почерка Л. Шлег. Конечная цель работы над партитурой – научить студента видеть и формулировать исполнительские задачи на основе анализа конкретных ситуаций и находить оптимальные способы их решения.

Одной из основных задач занятий в классе дирижирования – приобщение студентов к музыкальной художественной культуре, развитие навыков эстетического восприятия хоровых произведений. Важным, при разучивании хоровых партитур, является необходимость накопить слуховой опыт, добываясь не столько идеального дирижерского воплощения, сколько внимательного вслушивания и увлеченного исполнения. Проблема интереса, увлеченности – одна из фундаментальных проблем всей педагогики и ее умелое решение важно для успешного ведения занятий в классе дирижирования.

Работая над номерами сюиты, студент должен обсудить с преподавателем его особенности, форму и содержание, прочитать о композиторе и его творчестве, познакомиться со стилевыми особенностями произведения.

Разный уровень сложности номеров сюиты, не зависимо от возможностей студента, позволит понять содержание изучаемого эпизода, его последовательность, логичность изложения, выразительность, образность. Подобранные совместно с преподавателем профессионально-грамотные словесные характеристики «разбудят» у студента творческое воображение, помогающее воспринимать сущность произведения, создать и осмыслить определенные «живые» образы.