

*Дай Инин,
магистрант,
Нижникова А.Б.,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой музыкально-педагогического
образования
ОУ «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»,
Беларусь, Минск*

КАМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РИХАРДА ШТРАУСА В ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

*Dai Yining,
master's student,
Nizhnikova A.B.,
candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Musical Pedagogical
education
OU "Belarusian State Pedagogical
Maxim Tank University"
Belarus, Minsk*

CHAMBER WORKS BY RICHARD STRAUSS IN VOCAL TRAINING OF A MUSICIAN TEACHER

Личность Рихарда Штрауса, его музыкальное наследие остаются в поле повышенной актуальности и привлекают исполнителей и ученых своей самобытностью и индивидуальностью в истории немецкой музыкальной культуры XIX – XX столетия. Новаторские открытия Р. Штрауса в области музыкального содержания, нового типа образности, жанровых сочетаний, синтеза оперного, симфонического и камерного начал, характерной интонационности, – позволяют открыть не только богатейший мир австро-немецкой песенной культуры и вокального стиля Р. Штрауса, но и способствуют формированию вокально-исполнительских компетенций (способность к целостному воплощению музыкального содержания) в целом. В числе научных источников, посвященным разным аспектам творчества и музыкального стиля Р. Штрауса следует отметить монографии Э. Краузе, М. Штайницера, К. Фистера, Ф. Мессмера [1, 6]. Ряд исследователей сконцентрировали своё внимание на вопросах оркестрового мышления и инструментовки Р. Штрауса, построения им оперных сцен и диалогов, а также на анализе конкретных произведений композитора [3, 4]. Значительный интерес представляет опубликованное эпистолярное наследие

Р. Штрауса, включающее его переписку с Г. Малером, Р. Ролланом, а также либреттистами Г. фон Гофмансталем, С. Цвейгом. Одной из актуальных тем в современной науке, исполнительском искусстве и педагогике остается камерно-вокальное творчество композитора.

Следует отметить отсутствие фундаментальных работ о камерно-вокальном жанре в творчестве Р. Штрауса, аналитических разработок, в которых представлен музыкальный анализ отдельных песен или циклов, а также выявляется их дидактический потенциал в процессе подготовки педагога-музыканта. В этой связи цель настоящей статьи заключается в установлении особенностей камерно-вокального творчества Р. Штрауса и его значения в вокальной подготовке педагога-музыканта. В данном контексте нами были проанализированы ряд песен и вокальных циклов Р. Штрауса, на примере изучения которых у будущих педагогов-музыкантов формируется целый комплекс специальных знаний, умений и навыков, в том числе умение анализировать музыкальный материал.

К вокальным жанрам Р. Штраус обращался на протяжении всей жизни. Композитор создает песни, как для голоса с фортепиано, так и с оркестром. К характерным жанровым разновидностям песен Р. Штрауса относятся: философская песня-размышление, песня-ария, песня-монолог, сатирические сцены, «концертные» песни, драматические песни-исповеди и т.д.

Среди отечественных музыковедов к песенному творчеству Р. Штрауса обращались В. Васина-Гроссман и А. Ступель [1, 5]. В их работах отмечается, что для Р. Штрауса были близки современные поэтические тексты, в числе поэтов – Ф. Дан, А. Шак, Э. Бодман и др. Также предпринимается попытка классификации песен Р. Штрауса по содержанию (лирические, социальной направленности, сатирические и т. д.). В своей работе В. Васина-Гроссман выявляет интонационные истоки и определяет в качестве наиболее показательной особенности песенного стиля композитора «аффектированный, приподнятый, концертный» характер [1, с. 357]. Однако подобное определение является достаточно общим и применимо не ко всем песням Р. Штрауса.

Прежде всего, обозначим наиболее показательные черты песенного стиля композитора. Так, в ряде песен Р. Штрауса заметно влияние инструментального начала на характер вокальных партий, которые становятся декламационными, приобретают черты образности, красочности. В качестве развития музыкального материала отметим вариантность, обуславливающую характерную вариационно-строфическую форму. Композитор остается близок народно-песенным истокам (например, – вокальный цикл «Простые напевы», 5 песен на стихи Ф. Дана, ор. 21, 1888 года, – продолжающий традиции песенного творчества Ф. Шуберта). Характерно достаточно свободное обращение композитора с поэтическим текстом, повторение значимых для него слов или строк, замену отдельных

слов, сокращение стихотворения. Одними из особенностей песен Р. Штрауса являются небольшие инструментальные заключения.

В качестве репертуарного материала в классе вокала в процессе подготовки педагога-музыканта целесообразно включать песни Р. Штрауса разных периодов. Так, осваивая исполнительскую интерпретацию цикла «Девушки-цветы» (4 песни на стихи Ф. Дана, ор. 22, 1886-1887 гг.), необходимо обратить внимание на интонационно-тематическое развитие и многоуровневую интерпретацию лирических образов, посвященных женщине.

В вокальном цикле Р. Штрауса «Лепестки лотоса» ор.19, на стихи из одноименного сборника А. Шака (1887 г.), намечены тенденции к драматизации образа, индивидуализации тематизма, а также укрупнению жанра песни – преодолению камерности формы, симфонизации. Образное содержание цикла отражает жизненный цикл человека в разнообразии его эмоций и переживаний (любовь, сомнения, порыв, отчаяние, скорбь и т.д.).

Индивидуализация тематизма неразрывно связана с драматизацией образа, что отражается в сложной, мелодически рафинированной, виртуозной вокальной партии песен цикла. Особое внимание обращает наличие сквозной тематической линии в цикле, т.н. «интонации любви» (№ 1), которая формируется из поступенного восходящего движения мелодии по целым тонам и в разных трансформациях представлена во всех песнях цикла. Интонация золотого хода валторн символизирует образы природы и её гармонии с человеческими эмоциями и переживаниями (№ 4, № 6).

В работе над песнями Р. Штрауса необходимо выстраивать тонкий диалог солиста и фортепианной партии, которая во многих примерах мыслится композитором как симфонический оркестр, что обуславливает тембральность инструмента, использование характерных регистров, доминанту развернутой аккордовой фактуры.

На примере песен «Отдохни, моя душа» и «Утро» (ор.27, 1894 г.) Р. Штрауса студент знакомится с философскими образами и жанром песни-размышления в творчестве композитора, которые предвосхищают появление одухотворенной, исповедальной лирики позднего цикла «Четыре последние песни» (1948 г.). В песнях-размышлениях Р. Штраус достигает особой целостности вокальной и инструментальной партий. В них голос выступает как одна из линий оркестра (или фортепианной фактуры), как второй звуковой пласт, развивающийся параллельно инструментальной линии.

Особый интерес в контексте проблематики настоящего исследования представляет ор. 68, для которого Р. Штраус выбирает шесть лирических стихотворений К. Брентано. Здесь образы любви раскрываются на фоне природных ландшафтов, поэтизации образа ночи. Оригинальным является трактовка композитором и поэтом образа Амура («У огня сидел ребёнок, Амур»), который с одной стороны, олицетворяет невинность, а с другой –

стремление к проказам. В данном цикле Р. Штраус выходит на новый уровень синтеза народной и художественной песни, простоты интонационной основы и виртуозности мелодических линий; диатонического начала и выразительных красочных гармоний; кантиленного пения и оперной декламации.

Отдельный пласт работы над интерпретацией песен Р. Штрауса в классе вокала связан с анализом их исполнительского прочтения ведущими вокалистами, в том числе Э. Шварцкопф, Д. Дамрау, Г. Яновитц, Л. делла Каза, К. Флагстад, Дж. Норман, Р. Флеминг. В каждом из них отражается индивидуальность исполнителя и целостность осмысления музыкального текста.

Таким образом, камерное творчество Р. Штрауса, его песни и вокальные циклы разных творческих периодов являют собой высокохудожественный музыкальный материал и могут стать прочной основой в процессе воспитания педагога-музыканта. На их примере наблюдается развитие и совершенствование вокальной техники и стиля певца: вокальное дыхание, регистры в пении, владение певческим звукообразованием и вокальными приемами; взаимодействие слова и певческого звука, четкость дикции; комплексная работа над взаимодействием солиста и пианиста; изучение специфики авторского мелоса Р. Штрауса в его опоре на национальные австро-немецкие традиции; создание целостного музыкально-сценического образа и подготовка к концертному выступлению. Все обозначенные позиции обеспечивают высокую профессиональную подготовку студента в области вокального искусства.

Литература

1. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX в. / В. Васина-Гроссман. – М. : Музыка, 1966. – 405 с. – Текст: непосредственный.
2. Краузе, Э. Рихард Штраус / Э. Краузе. – М. : Музгиз., 1961. – 610 с. – Текст: непосредственный.
3. Крауклис, Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса / Г. Крауклис. – М. : Музыка, 1970. – 107 с. – Текст: непосредственный.
4. Неболюбова, Л. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX–XX веков / Л. Неболюбова. – К. : Музична Україна, 1990. – 167 с. – Текст: непосредственный.
5. Ступель, А. Рихард Штраус (1864–1949). Краткий очерк жизни и творчества / А. Ступель. – Л., 1972. – 94 с. – Текст: непосредственный.
6. Messmer, F. Richard Strauss : Biographie eines Klangzauberers / Franz-Petter Messmer. – Zürich :Verlag M&T/Schott, 1994. – 523 s. – Текст: непосредственный.