

БАЛЛАДА

Наверное, вы читали это стихотворение Лермонтова:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Дальше идет рассказ о том, как корабль пристает к пустынному острову. Император является из гроба и держит путь во Францию.

Называется это стихотворение «Воздушный корабль». Это баллада.

Длинна и сложна история жанра баллады. Самое это слово произошло от итальянского ballare - плясать. Когда-то очень давно балладами назывались плясовые песни.

В средние века баллады превратились в песни повествовательного склада. Их исполняли под аккомпанемент какого-нибудь инструмента. Рассказывалось в них о разных исторических событиях, о народной жизни, о рыцарских подвигах, о разбойничьих набегах...

А в XIX веке баллада родилась заново в профессиональном искусстве. Она стала литературно-поэтическим жанром. К ней обращались поэты разных стран - Гете и Гюго, Гейне и Мицкевич, Пушкин и Лермонтов...

Баллада - это повествование. Но повествование не простое. Непременно должны в нем присутствовать элементы фантастики. За внешне спокойной формой всегда скрыт большой внутренний драматизм. Прочитайте «Воздушный корабль» и вы почувствуете это.

А потом баллада снова обрела музыку. Вслед за поэтами к ней стали обращаться композиторы. «Лесной царь» Шуберта, «Ночной смотр» Глинки, «Забывший» Мусоргского - большие вокальные произведения, использующие тексты стихотворных баллад и сохраняющие их основные особенности.

Композиторы стремились передать в музыке развитие сюжета баллады и нередко наделяли ее чертами изобразительности. Например, в аккомпанементе баллады Шуберта «Лесной царь» явственно слышен ритм стремительной скачки.

А далее появились и инструментальные, не связанные со словом, баллады. Первым стал сочинять такие баллады польский композитор Фридерик Шопен. Современники считали, что две из его четырех фортепианных баллад навеяны стихотворными балладами Адама Мицкевича -- «Конрадом Валленродом» -- повествованием о героическом подвиге и гибели за отчизну, и «Свитезянкой» -- преданием о русалках, живущих на берегу озера Свитязи.

Замечательную балладу для фортепиано написал и норвежский композитор Эдвард Григ. Он никогда не объяснял ее содержания, но самый склад музыки говорит о том, что его баллада -- рассказ о Норвегии, о ее прошлом, о временах легендарных походов викингов, о ее природе... Современные зарубежные и советские композиторы также часто пишут баллады для голоса, хора или различных инструментов. Многие из вас, наверное, слышали «Балладу Витязя» из симфонической кантаты Ю. А. Шапорина «На поле Куликовом», «Балладу о солдате» В. П. Соловьева-Седого, а некоторые, может быть, играли очень красивые, драматичные баллады Н. П. Ракова для фортепиано.

БАРКАРОЛА

Итальянское слово «barka» означает лодка. Производное от него -- баркарола -- песнь лодочника. Возможно, кто-нибудь удивится: зачем это песням, которые поют лодочники, давать особое название! Ведь они могут петь то же, что и все... А вот и нет. Песни эти -- необычные, как необычны и лодочники, их исполняющие.

Баркарола родилась в чудесном итальянском городе Венеции. Построенная на многочисленных островах, Венеция почти совсем не имеет улиц. Вместо них город прорезают каналы. Прямо в каналы отворяются двери домов, к ступенькам привязаны длинные черные лодки -- гондолы. В таких лодках, бесшумно скользящих по бесконечным лентам каналов, и рождались баркаролы -- песни лодочников-гондольеров. Эти песни плавны и певучи, в аккомпанементе -- мерное покачивание в своеобразном ритме, словно от набегающих одна за другой волн.

Композиторам полюбился мягкий песенный ритм баркаролы (иногда ее называют *гондольера*}, и вот вслед за венецианскими народными песнями появились баркаролы, созданные композиторами разных стран, баркаролы вокальные и фортепианные. У Мендельсона мы находим Баркаролу в его «Песнях без слов», у Чайковского -- в сборнике «Времена года», это пьеса «Июнь». Баркаролы писали Глинка, Шопен, Рахманинов, Лядов. А из вокальных баркарол самая известная и самая необычная написана Римским-Корсаковым. Это «Песнь Веденецкого гостя» в опере «Садко». В старину на Руси Венецию называли Веденец, и для венецианского купца -- веденецкого гостя -- композитор сочинил арию в ритме и характере народной венецианской песни, баркаролы.

ПЕСНЯ

«Песня -- душа народа», -- слышим мы от музыкантов. Одним из трех китов, на которых держится вся музыка, назвал песню Дмитрий Борисович Кабалевский.

Очень разные бывают песни. Например, **народные**, у которых нет определенного автора. Это колыбельные, детские прибаутки, считалки, дразнилки. Свадебные песни. Протяжные лирические, рассказывающие о женской доле. Былины, повествующие о подвигах древних богатырей...

Во все времена песня играла и сейчас играет очень большую роль в жизни людей.

Многие **композиторы** писали и пишут песни. Это братья Д. и Дм. Покрасс, М. Блантер, И. Дунаевский, В. Захаров, В. Соловьев-Седой, Б. Мокроусов, В. Мурадели, А. Новиков, А. Островский, А. Петров, А. Пахмутова, С. Туликов, А. Долуханян, Э. Колмановский и другие.

Детские песни написаны И. Дунаевским, Д. Кабалевским, М. Красевым, Ю. Чичковым, О. Хромушиным и другими советскими композиторами. А для детей младшего возраста существуют песни М. Раухвергера, В. Витлина, В. Герчик, Т. Попатенко, Е. Тиличевой и многих других авторов.

В последние годы большое распространение получили **эстрадные песни** - те, которые поются исполнителями-профессионалами с эстрады. Они тоже имеют большую и славную историю. Во Франции издавна существовало искусство шансонье - поэтов-певцов. В своем творчестве шансонье обращались к простым людям, пели о том, что им близко.

Один из главных секретов могущества песни - ее простота. Даже о самых серьезных вещах - о борьбе за свободу, за мир на земле, за счастье, о верной дружбе, о героических подвигах - песня умеет говорить простыми словами, соединенными с несложной, легко запоминающейся мелодией.

Песня, как и большинство других вокальных произведений, - родилась из содружества музыки и поэзии. Но отношения этих искусств между собой здесь несколько иные, чем, скажем, в романсе или арии. **В песне разные стихотворные строфы поются на одну мелодию, которая повторяется несколько раз. Строфа песни называется куплетом.** Обычно он состоит из двух частей - **запева и припева.** В запева слова каждый раз меняются, а в припеве - нет. Вспомните, к примеру, песню «Пусть всегда будет солнце», созданную А. Островским.

РОМАНС

Приходилось вам когда-нибудь слышать, как об одном из иностранных языков говорят, что он относится к романским или к «романской группе»? Если и приходилось, то вы, наверное, не могли подумать, что между этим определением и музыкальным термином, обозначающим один из жанров вокальной музыки, есть самая непосредственная связь.

Романс - название, которое возникло от испанского слова «romance», что и значит романский, то есть исполняемый на «романском» (испанском) языке. Появилось это название тогда, когда в Испании получили большое распространение так называемые «светские» песни. В отличие от церковных песнопений, которые в католических странах исполнялись всегда на латыни, «светские» песни пели на испанском языке.

Романсы -- пьесы для голоса с инструментальным сопровождением -- распространились из Испании по всей Европе. Попали они и в Россию. Разумеется, здесь они звучали не на испанском языке, но название закрепилось. Сначала -- только за теми произведениями, которые имели не русские (чаще всего французские) тексты. Пьесы, певшиеся с русскими словами, назывались «российские песни».

Со временем композиторы стали создавать романсы на стихи русских поэтов. Наверное, многие из вас слышали замечательные романсы Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского и Римского-Корсакова, Танеева и Рахманинова, Прокофьева и Свиридова - эти подлинные жемчужины камерного вокального искусства.

В романсе могут отражаться разные стороны жизни, отношение композитора к происходящим событиям. Например, романс Даргомыжского «Титулярный советник» -- сатирический рассказ. Другой его романс -- «Старый капрал» -- драматическая сцена. А романс Прокофьева «Болтунья» на стихи Агнии Барто -- шуточная зарисовка.

Бывают и романсы без слов. Их поет инструмент -- скрипка, рояль или виолончель, -- как бы подражающий человеческому голосу. Такие инструментальные романсы есть у Чайковского, Глазунова, Рахманинова, Глиэра и других композиторов.

СЕРЕНАДА

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады
Раздается стук мечей.

Эти строки поэта А. К. Толстого, положенные на музыку, и есть серенада. Наверное, вы ее не раз слышали. Серенадами назывались произведения, исполнявшиеся вечером или ночью на улице (итальянское выражение «al sereno» означает «на открытом воздухе») перед домом того, кому серенада посвящалась. Чаще всего - перед балконом прекрасной дамы.

Зародилась серенада на юге Европы, под теплым синим небом Италии и Испании. Там она была неперменной частью жизни города. То с одной, то с другой улицы почти всегда доносились звуки музыки -- чаще всего звон лютни или гитары, пение. Недаром опера Россини «Севильский цирюльник», с таким блеском воплотившая сцены испанской жизни, начинается именно серенадой. Серенадой графа Альмавивы, который поет, в сопровождении наемных музыкантов, под окном очаровательной Розины.

В XVII -- XVIII веках серенадами назывались и сюиты для небольшого оркестра, исполнявшиеся также на открытом воздухе. Как правило, композиторы сочиняли их по заказу знатных лиц. Такие серенады писали Гайдн, Моцарт. В XIX веке оркестровых серенад почти не появлялось. Исключением стала Серенада Чайковского для струнного оркестра. Зато большое внимание привлекает к себе вокальная серенада -- уже не песня, исполняемая кавалером под балконом возлюбленной, а романс, предназначенный для концертного исполнения.

Очень популярна Серенада Франца Шуберта («Песнь моя, лети с мольбою тихо в час ночной...»), Серенада Петра Ильича Чайковского («Спи, дитя, под окошком твоим я тебе пропою серенаду...»). Как видите, содержание вокальных серенад при этом осталось традиционным.

РЕЧИТАТИВ

Звучат медленные, короткие, разделенные остановками фразы. Это пение, но очень похожее на декламацию. Называется оно *речитатив* (латинское слово *recitare* -- читать вслух, громко произносить). Значение речитатива в опере очень велико. Он -- основной «инструмент» развития действия. Ведь тогда, когда звучат законченные музыкальные номера -- арии, ансамбли -- действие обычно останавливается. Оперы без речитатива не существует. Но зато бывают оперы, полностью построенные на речитативе.

Речитатив - (итал . *recitativo*, от *recitare* - декламировать), род вокальной музыки, приближающийся к естественной речи при сохранении фиксированного музыкального строя и регулярной ритмики. Применяется в опере, оратории, кантате. В 17-18 вв. возникли "сухой речитатив" (в сопровождении аккордов клавесина) и "аккомпанированный речитатив" (с развитым оркестровым сопровождением). Речитативные интонации встречаются и в песнях, инструментальной музыке.

ОРАТОРИЯ И КАНТАТА

Жанр оратории зародился в церкви.

Это было в Риме, в конце XVI века, когда верующие католики стали собираться в специальных помещениях при церкви -- ораториях (от латинского *oratoria* -- красноречие) -- для чтения и толкования Библии. Обязательным участником таких собраний была музыка, которая сопровождала проповеди и чтение. Так возникли особые духовные произведения повествовательного склада для солистов, хора и инструментального ансамбля -- оратории.

В XVIII веке появляется светская оратория, то есть не церковная, а предназначенная для концертного исполнения. Ее создал великий немецкий композитор Георг Фридрих Гендель. Героические оратории Генделя, написанные на библейские сюжеты, нередко звучат и в наши дни.

В те же годы расцветает и близкий оратории жанр -- кантата. Когда-то этим словом обозначали любое произведение для пения с инструментальным сопровождением (*cantare* в переводе с итальянского -- петь). В XVII веке кантата -- концертная вокальная пьеса лирического характера, состоящая из арий и речитативов. Она исполнялась певцами-солистами или хором в сопровождении оркестра. Вскоре появляются духовные кантаты философского или назидательного содержания, а также кантаты приветственные, поздравительные. Много замечательных кантат написал великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах.

В прошлом столетии жанр кантаты привлек русских композиторов. Постарайтесь послушать торжественную кантату Чайковского «Москва» для солистов, хора и оркестра или поэтичную кантату Рахманинова «Весна», написанную на текст известного стихотворения Некрасова «Зеленый шум».

Новую жизнь кантате и оратории дали советские композиторы. В их творчестве уменьшаются различия между этими двумя жанрами, существовавшие в прошлом.

Раньше оратория, подобно опере, сочинялась на какой-либо драматический сюжет. В кантате, как правило, такого сюжета не было, она воплощала ту или иную мысль, идею. Например, кантата Глазунова написана к 100-летию со дня рождения Пушкина. Теперь же часто встречаются сюжетные кантаты (например, «Александр Невский» Прокофьева) и несюжетные оратории (как «Песнь о лесах» Шостаковича или «На страже мира» Прокофьева). В наше время ораториями и кантатами называют крупные многочастные вокально-симфонические произведения.

ЖАНР

Жанр в музыке – это ряд особенностей (элементов музыкальной речи), отличающих одну группу произведений от другой.

1 «Жанр» в переводе с французского означает *род, вид*. Знаете ли вы, что первоначально под словом «жанр» подразумевались произведения, связанные с обычной повседневной обстановкой. В таком значении слово «жанр» впервые стало применяться в живописи. Художники XVI–XVII веков прославились мастерским изображением труда ремесленников и крестьян, веселых гуляний, уютных сцен домашнего быта. Художники, писавшие такие картины, так и назывались – «жанристы».

Из живописи понятие «жанр» перешло в другие виды искусства. Если говорят, что в музыкальном произведении есть жанровые эпизоды, то это значит, что композитор ввел в него песню, танец, марш и т.п. Вспомните сонатно-симфонический цикл: III часть цикла – жанровая. Что это значит?

2 Вдумайтесь в следующее высказывание известного русского скульптора С. Конёнкова: «Все виды искусства так или иначе связаны между собой – театр и живопись, музыка и кино, скульптура и архитектура. И все-таки музыка есть высший род между ними. Музыка – широкое небо над всеми искусствами; она безгранична, ее законы приложимы ко всем видам художественного творчества. Музыкальность – едва ли не высшая похвала любому произведению искусства.

Музыка – это звучание времени, его дух».

Другими словами, музыкальные жанры воссоздают облик своего времени (эпохи). Все ли жанры умирают вместе с породившей их эпохой? Как вы думаете?

3 Все существующие музыкальные жанры группируются по нескольким направлениям:
а) по своему значению в жизни человека (трудовые песни, колыбельные, траурные марши, спортивные, танцы и тому подобное);

б) по способу исполнения (вокальные – _____, инструментальные – _____);

в) по литературно-поэтическим признакам, указывающим на содержание:

– драматический – основан на раскрытии конфликтности действия;

– комический – основан на смешной интриге (в переводе с французского – запутывать), добродушной или едко высмеивающей;

– эпический – основан на повествовании рассказчиком о событиях прошлого;

– лирический – основан на раскрытии чувств и переживаний героев. В отличие от эпоса и драмы в лирических произведениях главный герой – сам автор, а «место действия» – его внутренний мир.

Можно ли одно и то же произведение отнести к нескольким жанрам?