Конспект по теме

«Русские лирические песни»

Обширную область народного песенного творчества представляют лирические протяжные песни. В наиболее художественно совершенных вариантах лирическая песня является одной из непревзойденных вершин в развитии музыкальной творческой мысли. Лирическая песня сформировалась на основе высокоразвитой мелодической речи.

Формирование лирической песни происходило одновременно со становлением русской народности. Лирическая песня – это уже не древнеславянская, а именно русская с присущими ей национально-своеобразными чертами, а значение ведущего жанра она получает в 16-17 веках. Лирическая песня не приурочена к календарному сроку или событию семейной жизни.

Истоки лирической песни лежат в календарных песнях – 1)лирические веснянки, в которых воплощалась тема расцвета природы, любви – лирическая тема, и тема бесправного положения женщины; 2) лирические масленичные; 3) лирические купальские; 4) лирические трудовые (период жатвы); 5) грустные свадебные.

Терминология.

Лирическая песня определяется в народе как протяжная, долгая, тяжелая, широкая, строгая, проголосная (18 век). Так она названа в связи со специфическим выражением человеческих лирических чувств, с особой манерой исполнения, основанной на широком протяжном дыхании. Это песни с широко развитым вокальным началом.

Мелодическая линия развёртывается на огромном дыхании, отличается большими масштабами (до 30 тактов). Отсюда и название «протяжная» и народное выражение – «Песня-то с целую версту». «Проголосная» – выражение Асафьева.

Исполнение.

Разнохарактерные протяжные песни исполнялись сольно и артельно, на досуге и за работой – во время полевых работ, бурлацкого труда, дома.

В некоторых местностях (Пинежье, Архангельская область, Донское казачество) лирические протяжные петь соло не принято. На Севере лирические протяжные исполняют не менее двух исполнителей. Роль второго исполнителя не в создании подголоска, а в перехвате ведения песни, когда у первого певца не хватает дыхания.

Содержание лирических протяжных песен.

1.Лирическая песня связана с раскрытием внутреннего духовного мира, с выражением разнообразных душевных переживаний человека. Многие песни представляют собой чаще непосредственное лирическое излияние, лирическую исповедь, раздумье о жизни.

2.Другие песни содержат элемент повествовательности, сюжетности («Уж ты, поле моё»; «Степь Моздокская»), т.к. духовный мир песенных героев нередко раскрывается в конкретной жизненной обстановке.

В целом по содержанию можно выделить три группы лирических песен:

1. Семейно-бытовые песни (любовь к родному краю, горе разлуки с родной стороной, смерть в чужом краю, любовно-лирические песни).

2. Песни о социальном гнёте (рекрутские, чумацкие, солдатские).

3. Молодецкие песни, песни вольницы, казацкие, чумацкие, рекрутские.

Любовно-лирическая тема.

Эта тема раскрывается преимущественно в связи с темами прощальной встречи и разлуки, воспоминаний о счастливых днях.

Песни эти отличаются строгой сдержанностью в выражении чувства, сочетаемой с задушевностью, искренностью. «Подуй, подуй, непогодушка» – сб. Балакирева. Горе молодца, потерявшего любимую девушку, так велико, что сравняться с ним может лишь грозная разбушевавшаяся непогода.

«Не одна во поле дороженька пролегла» – задушевная лирическая песня, тема разлуки.

Много в жизни дорог, но лишь одна из них ведёт к сердцу милой. Но та дороженька заросла частым ельником, горьким осинником (символ разлуки), её занесло снегом и нельзя больше по той дорожке ни пройти, ни проехать.

Семейно-бытовая тема.

Семейно-бытовая тема охватывает обширную область лирических песен, среди которых центральное место занимают песни о бесправном положении женщины.

«Лучина» – меркнущий свет которой стал олицетворением безрадостной женской доли.

«Калинушка с малинушкой» – раскрывается душевный мир девушки, отдаваемой замуж за немилого. Традиционное сравнение девушки с «калиной-малиной», с «лазоревым цветом» в тот решительный момент её жизни, когда дома идут «пропои» («весёлая беседушка, где батюшка пьёт») и её сватают на чужую сторону.

«Исходила младенька». Эта песня повествует о молодой женщине, не нашедшей себе нигде пристанища.

Тема смерти на чужой стороне.

Образы родной сторонки и «злодейки чужой» можно встретить в разнообразных по содержанию лирических песнях. «Горы». Зловещие образы хищных птиц – орла, ворона – выступают в качестве традиционных предвестников смерти.

«Уж ты, поле, моё». Песня родственна по идейно-эмоциональному содержанию и поэтическим образам «Горам». Умирающий от ран молодец, обращается к своему верному коню с просьбой поскакать на родную сторону, передать прощальный привет отцу, матери, жене. В песне отражен образ поля. Напев складывается из выразительных попевок, типичных для среднерусской певческой традиции (трихорд с квартовым возгласом, мягкое опевание устоев).

Молодецкая лирика, песни вольницы.

Видное место в песенной лирике занимают мужские героико-лирические песни. В поэтических образах эти песни воспевают свободолюбивый характер народа.

Молодецкие песни сложились во времена массовых крестьянских восстаний 16-17 веков.

Характерные черты молодецких песен.

Интонационный строй иной. В основе этих песен лежат волевые возгласы, энергичные распевы трудовых припевок,

«Ты взойди-ка, взойди, солнце красное». Герои песен – герои крестьянских восстаний, сподвижники Степана Разина. Такие песни часто назывались разбойничьими песнями. Для них характерно хоровое исполнение. Песня повествует о судьбах участников крестьянских восстаний после разгрома повстанческого движения. Обращение сподвижников к солнцу красному приобретает иносказательный смысл.

Для таких песен характерны образы вольных птиц: орла или сокола. В народной поэтике эти образы служат олицетворением черт русского национального характера: бесстрашия, гордости, свободолюбия.

«Не шуми, мати, зелёная дубравушка». В песне выражен протест против социальной несправедливости. «Разбойничья» – любимая песня Емельяна Пугачёва приведена в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».

Необходимо отметить поэтическое противопоставление «воли» и «неволи» в образах вольной птицы и молодца, томящегося в темнице. Сравнение между горькой участью узника и вольной птицы в клетке - песня «Соловей, соловьюшек».

Сходные образы находим у А.С.Пушкина в стихотворении «Узник». Не случайно в 19 веке создалось много народных песен на видоизменённый или близкий подлинному текст этого стихотворения.

Для таких песен также характерны образы тёмного леса, зелёной дубравы, больших рек. Они служили укрытием от преследователей. Реки – дорога на волю. Отсюда любовное обращение к рекам: «Матушка Волга», «Вниз по матушке, по Волге», «Батюшка Тихий Дон».

Песни о социальном гнёте. Это песни бурлацкие, батрацкие, рекрутские, солдатские, о крепостной зависимости. Такие песни проникнуты скорбными, горестными настроениями, порой в них слышатся гневные интонации – «Ой, да ты, калинушка».

Лирическая песня представляет собой вершину развития крестьянской народно-песенной традиции, и в этом её непреходящее эстетическое и культурно-историческое значение.

СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

1). Особенности поэтического текста русской лирической песни:

-большая выразительность и отточенность поэтического языка;

-богатство и разнообразие эпитетов;

-использование гипербол, метафор;

-приёмы параллелизма, связанные с образами природы и сопоставлением с душевными переживаниями.

Поэтический параллелизм.Полно, солнышко, из-за лесу светить,

* Полно, красно, в саду яблони сушить;

Полно, девушка, по молодцу тужить,

Полно, красна, по удалом тосковать.

* Цвели в поле цветики, да завяли,

Любил милый девушку, да спокинул.

* Во тумане красно солнышко, во тумане,

При печали красна девица, при великой.

* Уж как пал туман на сине море,

А злодей-тоска – в ретиво сердце.

* Не цветочек в поле вянет, не былинка,

Сохнет, вянет добрый молодец – детинка.

2). **Стилевые черты напева русской лирической песни.**

Соотношение текста и напева отличается тесной взаимосвязью. Нередко за одним напевом закрепляется определённый текст. Нет типических мелодий-формул (как в колыбельных).

Особенности мелодического склада.

Различный диапазон (от 4-6 до 1,5 октавы).

Преобладает ↓ движение. Часто мелодическое движение от вершины-источника (или с кратким подходом к ней).

Движение мелодии обычно основывается на сочетании скачков и мягкого поступенного движения.

Мелодика (интонационные особенности) напева.

- Использование (особенно в зачинах) широких интонационных ходов.

- Типичен ход на м6, б6 ↑↓ придающий особую эмоциональную выразительность, распевность, душевной открытости. Широко используются ходы на сексту и в качестве энергичных волевых возгласов в героических молодецких удалых песнях.

- Выразительность напевам придают также яркие декламационные ходы и на другие широкие интервалы:5,7,8,9. Они соответствуют интонациям взволнованной речи.

Разводы.

- Выразительное использование разнохарактерных внутрислоговых попевок, распевов.

- Распевы, разводы – это мелодические обороты, фразы, распеваемые на один слог.

Присущи некоторым жанрам, особенно лирической песне.

- Иногда распевается большая часть песенных слогов, либо почти все.

- Обычно в каждой песенной фразе распевается хотя бы один слог (от 6-7 до 20-30 звуков).

- В основе этого приёма лежат выразительные попевки (снижается значение текста, но возрастает значение мелодического начала).

- Искусство исполнения мелодических разводов, способствующих широте мелодического развития, получило название «водить голосом».

Протяжные песни большого дыхания высоко ценились в народной среде. Евгения Линёва (фольклористка) писала о разводах лирической песни со слов народа:

- «Старинная песня как река льётся с извилинами да загонами».

- «У него душа долгая».

- «Коль душа коротка – протяжные песни не спеть».

- «Песня-то с целую версту».

По представлению народных певцов – мастеров, донская протяжная песня должна тянуться так долго, «чтоб ни конца ни краю не было» (Листопадов).

3. Ритмика. Эмоциональность высказывания влечёт за собой ритмическую свободу и свободную расстановку тактовых черт. Поэтому ритмическая свобода влечёт за собой образование более сложных размеров: смешанные переменные размеры. Также ритмической свободе способствуют продолжительные внутрислоговые распевы.

4. Ладовые структуры.

Лирическая песня богата ладовыми структурами, это:

- мажор натуральный;

- минор натуральный, суровый, строгий характер;

- дорийский;

- миксолидийский;

- фригийский;

- параллельно-переменный лад с преобладанием минора.

1. **Многоголосие** как средство раскрытия многогранного образа присуще многим лирическим песням. Природа русского многоголосия является полифонической, в основе которой лежит система подголосков, отсюда и название подголосочная полифония. Ранние формы народного многоголосия – это гетерофония и бурдонное. Подголосок – мелодический вариант основного напева в другом голосе. Он обладает самостоятельным выразительным значением, иногда превосходит по выразительности основной напев.
2. **Композиционные особенности.**

* Серединный сцепляющий запев – важная композиционная особенность. Это закономерно расположенные словесные повторы, т.е. когда последние слова предыдущей строфы (хорового заключения) переходят в начало новой строфы (сольный запев). Иначе: закономерный повтор стихотворной строки на ином мелодическом материале, переходящий из конца строфы в начало следующей строфы.

«Не шуми, мати зелёная дубравушка».

«Калинушка с малинушкой»:

1.Калинушка с малинушкой,

лазоревый цвет.

2.Лазоревый цвет…

Весёлая беседушка, где миленький пьёт,

3.Где миленький пьет…

Он пить не пьёт, голубчик мой, за мной, младой шлёт,...

* Словесные повторы – повторы в рамках одной строки отдельных слов.

«Подуй, подуй непогодушка».

«Ты взойди, взойди, солнце красное»

Ты взойди, взойди, солнце красное,

Освети ты Волгу матушку,

Обогрей нас, добрых молодцев,

Добрых молодцев на чужой стороне,

Мы не сами-то идём,

Нас нужда ведёт, нужда горькая…

* Словообрывы. В сольных запевах последнее слово часто не допевается. Его подхватывают голоса хора. Этот приём древнего происхождения (календарно-земледельческие песни, причитальные), где недопетый слог нередко переходил в разговорную речь. Например:

Запев. Не велят Маше за ре…

За реченьку ходить.

Ох, и не велят Маше моло…

Молодчика любить.

* Вставные возгласы: эх; ах; ох и; да не; ой – часто присутствуют в поэтических текстах. Способствуют созданию мелодии большого дыхания, т.к. они вводятся на распевы..

«Степь Моздокская»

* Огласовка. В попевках распеваются не только гласные, но и согласные. Появляются дополнительные гласные, отсутствующие в речевом произнесении того или иного слова.

«Ох, да не совыкайся»

Примеры лирических песен в композиторском творчестве:

1.Цитаты.

М.И.Глинка. «Жизнь за царя». Речитатив Сусанина «Что гадать о свадьбе» -- Песня лужского извозчика. Сцена с поляками,4 д. -- «Вниз по матушке по Волге»	
М.П.Мусоргский «Борис Годунов», хор 4 д.,2 карт. «Не сокол летит по поднебесью» -- «Что не ястреб совыкался с перепёлушкой» (сб. Римского-Корсакова)	
М.П.Мусоргский «Хованщина», песня Марфы – «Исходила младёшенька»	
П.И.Чайковский. Увертюра к пьесе «Гроза» П.И.Чайковский. 1-й квартет, II ч. --	-- «Исходила младёшенька»
«Сидел Ваня»
А.С.Даргомыжский. «Русалка», финал -- «Ах, девица-красавица»	
Н.А.Римский-Корсаков.«Псковитянка»,дуэт Ольги и Тучи, Iд. -- «Уж ты поле моё» (сб. Балактрева)	
Н.А.Римский-Корсаков. Фортепианный концерт -- «Собирайтесь-ка братцы-ребятушки» (рекрутская)	
А.К.Лядов. Прелюдия h-moll -- «И что на свете прежестоком» (сб. Балакирева)	
А.К.Лядов. «Восемь русских народных песен для оркестра», №3 «Протяжная» -- «Как за речкой, братцы, за рекою» (рекрутская)	

2. Авторские мелодии.

М.И.Глинка. «Жизнь за царя», хор гребцов «Лёд в полон реку забрал».

А.С.Даргомыжский. «Русалка», хор крестьян «Ах ты, сердце».

А.П.Бородин. «Князь Игорь», хор поселян.

М.П.Мусоргский. «Борис Годунов», Пролог, тема вступления;

хор «Расходилась, разгулялась» в духе молодецкой песни.

Н.А.Римский-Корсаков. «Садко», песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка»

«Царская невеста», песня Любаши

«Сказка о царе Салтане», 3е чудо

4.Претворение композиторами (лириками по складу дарования) характерной стилевой особенности лирической протяжной – мелодии широкого дыхания, как национально-своеобразный метод развития мелодической мысли.

Н.А.Римский-Корсаков. «Царская невеста», увертюра (ПП), Ария Марфы из II д.

П.И.Чайковский. 1я симфония «Зимние грёзы», I ч. «Грёзы зимнею дорогой» (ГП, ПП),

IIч. «Угрюмый край, туманный край» (осн.тема)

4я симфония, II ч., 5я симфония II ч., 6-я симфония I ч. (ПП)

С.В.Рахманинов. Лирические темы многих произведений.

Лирическая песня в литературе.

Красоту облика лирической песни и её воздействие отмечали в своих сочинениях многие русские писатели: Пушкин, Чехов, Тургенев, Гоголь, Горький.