Львівський державний музичний коледж ім. С. Людкевича

Курсова робота з аналізу музичних форм

на тему :

«Музична форма у вокальному циклі

«Пісні про померлих дітей» Г. Малера»

Виконала студентка IV курсу

Відділу теорії музики

Гарець Дарія

Навчальний керівник: Новак Б.В

Львів 2019

План

Вступ

Розділ 1. Музична форма у вокальному циклі «Пісні про померлих дітей» Густава Малера

* 1. Вокальні цикли у творчості Густава Малера
  2. Аналіз музичної форми у вокальному циклі «Пісні про померлих дітей» Г. Малера.

Висновки

Список літератури

Вступ

Романтизм – це не просто художній напрям, а ціла культура, яка охоплює не тільки мистецтво, а й філософію, історіографію, літературу. Хоча той час, коли романтизм був провідною течією не є настільки тривалим, порівняно з іншими стилями, але романтизм стрімко розвивався, завдяки чому його розділили на три етапи: ранній, зрілий та пізній. І пізній романтизм в свою чергу дуже сильно відрізняється від раннього, який сформувався в Німеччині ще в кінці XVIII ст.

Основні ознаки та засади та ознаки пізнього романтизму:

1. Продовження формування та розвитку національних шкіл. Якщо у ранньому романтизмі переважно відбувається підготовчий етап до створення національних шкіл – збір фольклору, то у зрілому та пізньому романтизмі чимало європейських країн заявляють про себе завдяки створенню національних шкіл.

Однією із провідних ідей все ще є патріотизм, у кожного з композиторів він виявляється по-різному. (Верді – маестро Рісорджименто, національний композитор, автор італійського гімну, Вагнер – базою є німецький фольклор)

1. Надмірна чуттєвість романтизму, яка потім дає витоки для експресіонізму. Така надмірна чуттєвість призводить до значних змін в музичній мові: відбувається руйнування гармонії («криза романтичної гармонії в Трістані та Ізольді»), яка настільки сповнена хиткості та нерозв’язаних дисонансів, що стає в окремих моментах майже атональною, кульмінації в мелодіях, які розбиваються та не знаходять розв’язок, поліпластичність, розшарування фактури (особливо у Брамса) і т.д.
2. Змалювання темної сторони людської сутності, що знову ж таки приводить в кінці до експресіонізму. Г. Ібсен, Р.Вагнер, Ф.Ліст, чорні опери Верді.
3. Поєднання з рисами реалізму, який починає завойовувати популярність, починаючи з середини століття.

Розділ 1. Музична форма у вокальному циклі «Пісні про померлих дітей» Густава Малера

* 1. **Вокальні цикли у творчості Густава Малера**

Густав Малер – великий німецький композитор та диригент пізнього романтизму. «Я - музикант, який блукає в пустельній ночі сучасного музичного ремесла без дороговказною зірки і наражається на небезпеку у всьому засумніватися або збитися з шляху», - писав Малер.

C:\Users\Михайло\Desktop\thumbnail300_13073009.jpg (1860 – 1911р.)

Жанри творчості :

1. Симфонічні твори - 10 симфоній.
2. Вокальні твори – пісні («Я йшов веселий», «Весною», «Зимова пісня»…), цикли («Пісні мандруючого підмайстра», «Пісні про померлих дітей», 12 пісень з «Чарівного рога хлопчика».)
3. Вокально – інструментальні («Жалібна пісня», «Пісня про землю»).

Творчість Г. Малера припадає на кінець ХІХ початок ХХ століття. В цей час зберігалися і розвивалися традиції реалістичного мистецтва в творчості таких композиторів, як Дж. Верді, І. Брамс. А. Брукнер і інших. Поряд з цим отримали досить широке поширення різні декадентські течії. В цей же період з'являється ряд нових напрямків, таких як імпресіонізм, символізм. На початку століття з'являється експресіонізм і ряд інших течій, які дали життя багатьом напрямкам музики нашого часу.

В літературі існує ряд висловлювань, які відносять Г. Малера до композиторів-експресіоністів. Як великий художник Г. Малер, дійсно, гостро відчуває напруженість конфліктів своєї епохи. Його творчість відрізняє деяка підвищена емоційність, суперечливість письмових і усних висловлювань. Але основним у творчості є тісний і постійний зв'язок з музикою XIX століття, яку він сам любив і постійно пропагував.

Найвиразніше зв'язок творчості Г. Малера з романтиками проявляється в сфері пісні. Вона в музичній творчості Малера завжди грала величезну роль. Пісні композитора належать до кращого, що було створено на межі двох століть. У жанрі пісні з найбільшою ясністю розкриваються першовитоки малерівської музики і художнього світогляду. Тут виковувався композиторський стиль: складалися особливості мелодики, формувалося ставлення до людського голосу, виникали закономірності у використанні інших виразних засобів.

Вокальна творчість Г. Малера не настільки велика в порівнянні з його попередниками, такими як Ф. Шуберт, Р. Шуман., Г. Малером написані тільки чотири цикли.

У 1882 - 1885 рр. були написані вісім пісень на тексти зі збірки «Чарівний ріг хлопчика», складеного І. Арнимом і К. Брентано на початку XIX століття. «До сорока років я вибирав для себе тексти виключно з цих збірок, якщо не створював їх сам ... я повністю відданий цій поезії», - писав Малер. Вісім пісень були об'єднані ще з шістьма більш ранніми піснями, написаними Г. Малером на початку 80-х років, і склали єдиний збірник «Чотирнадцять пісень і наспівів з моєї юності». «Вирішальний вплив на музику Малера, швидше за все, зробила атмосфера днів його юності і та література, якої він пристрасно захоплювався з самого раннього дитинства «Чарівний ріг хлопчика»- антологія німецької народної поетичної творчості, до якої увійшли віршовані тексти, своєю химерною сюрреалістичністю чимось то схожі на казки братів Грімм, - була одним з тих творів, що особливо полонили уяву юнака». З цим важко не погодитися, тому що протягом усього життя Малер звертався до текстів пісень з цього збірника не тільки для вокальних циклів, але і при створенні своїх симфонічних творів. До цих текстів зверталися і Р. Шуман, і І. Брамс, але це були вкрай рідкісні випадки. Пісні, написані Малером на народні тексти, відображають найглибші роздуми художника над недосконалістю життя.

У 1883 - 1884 рр. був написаний цикл з чотирьох пісень «Пісні мандрівного підмайстра». Захоплення Малера молодою співачкою Йоганном Ріхтер надихнуло його на створення його першого шедевра в жанрі вокального циклу. У своєму листі Фрідріху Льору, датованому 1 січня 1885 р Малер пише: «Мої шляхові віхи: я написав цикл пісень, поки що шість, всі вони присвячені їй ... Пісні задумані так, ніби мандрівний підмайстер, наздогнаний злою долею, виходить в широкий світ і бреде, світ за очі». Текст був написаний самим Малером, і за задумом автора цикл мав складатися з шести пісень, але в остаточному варіанті залишилися чотири.

У багатьох роботах підкреслюється безпосередній зв'язок вокальних творів з вокальними циклами Ф. Шуберта. Це відбувається не випадково: зміст циклів типовий для романтиків і перегукується з циклами Ф. Шуберта «Прекрасна мельничиха» і «Зимовий шлях». Мелодика близька народної австрійської і німецької пісенності. Але у виборі засобів вираження вимальовуються риси, характерні для зрілого стилю Г. Малера. Основною відмінністю є широке застосування контрастної поліфонії, гнучкість в зміні темпів, найтонша агогіка, інтонаційна єдність, яка визначається побудовою пісень на основі спорідненості найдрібніших інтонаційних зерен, їх «проростання» кожен раз відбувається по-новому в різних піснях. Дійсно, сюжетна лінія дуже схожа з циклами Ф. Шуберта. Але якщо у Ф. Шуберта розвиток подій відбуваються в часі досить довго, то у Малера всі події надзвичайно стислі. Звідси виникає напруга, яке виражається в різких змінах настроїв, динамічних злетах й падіння, музика носить вибуховий характер.

Значно пізніше, в 1892 - 1895 рр., Був написаний цикл «Дванадцять пісень з «Чарівного рога хлопчика». Цикл містить у собі різні за змістом пісні: це і побутові картини («Там, де звучить прощальний ріг») і, пісні, написані в дусі старовинного лендлера («Райська легенда»), і байка («Похвала знавця»). Цикл «Пісні мандрівного підмайстра» і «Дванадцять пісень з «Чарівного рога хлопчика » мають загальні риси в сфері образного змісту, жанровості, інтонації.

* 1. **Аналіз музичної форми у вокальному циклі «Пісні про померлих дітей» Г. Малера.**

Історія створення вокального циклу.

Фрідріх Рюккерта (1788-1866), один з найосвіченіших і психологічно тонких німецьких поетів-романтиків, був улюбленим поетом Малера. Недарма його вірші надихнули композитора на створення найтонших вокальних мініатюр - циклу з п'яти номерів «Пісні про померлих дітей» і п'яти номерів посмертного збірника «Сім пісень останніх років». П'ять віршів, що лягли в основу вокально-симфонічного циклу, поет написав після смерті двох своїх дітей. «Твір, який привернув Малера, являє собою цикл маленьких елегійних поем, об'єднаний однією темою невтішного горя. Безмірна скорбота виливається в цих віршах ... контраст образів - смерті і життя, ще безтурботного вчора і страшного сьогодні, сонячного світла і душевного мороку, розбитого щастя і вічно святкової природи - втілені з тієї психологічної гостроти, при якій солодкість і гіркота спогадів зливаються нероздільно, і здається, сама скорбота впивається безмірністю своєї глибини », - читаємо в одному з вітчизняних досліджень, присвячених Малеру.

Композитор звернувся до цих віршів в 1901 році, можливо під впливом Достоєвського. Цей великий російський письменник був для Малера більше, ніж просто письменником. Своїм молодим колегам він говорив: «Читайте Достоєвського! Це важливіше, ніж вивчення контрапункту!». Одного разу він обмовився, що все життя писав музику, відповідаючи на питання Достоєвського «Як можу я бути щасливим, якщо десь страждає інша істота?». Але найболючішим для письменника, криком його душі було «За що страждає дитя?» і тут, безумовно, позиції його і Малера подібні. Це питання було вперше поставлено Малером в пісні «Земне життя» з «Чудового рога хлопчика».

І хоча в пісні «Земне життя» тема трактувалася значно ширше - як алегорія, що оповідає про матір-долю і людину, що гине від духовного голоду, першоджерело - народний текст - далекий від алегорій. Можливо також, що на вибір теми вплинули і дитячі (та й пізніші) переживання композитора: він був другою дитиною в сім'ї, де народилися 12 дітей, але п'ять братів померли в дитинстві, ще один, улюблений Ернст - в 13 років.

«Пісні про померлих дітей» створювалися в 1901 році після закінчення Четвертої симфонії. Відомо, що останні дві пісні були написані влітку 1904 року. В основу цього твору лягли п'ять віршів, написаних Ф. Рюккерта після смерті двох його дітей. Це був один з улюблених поетів Г. Малера. Незабаром були написані ще чотири пісні на його вірші, також відрізняються від ранніх творів своєї витонченістю, але в остаточному варіанті цикл складається з п'яти пісень. «Переважним настроєм більшості цих пісень, що належать до числа найбільших досягнень в цьому жанрі, є скорбота. Говорячи про «Піснях про померлих дітей»,

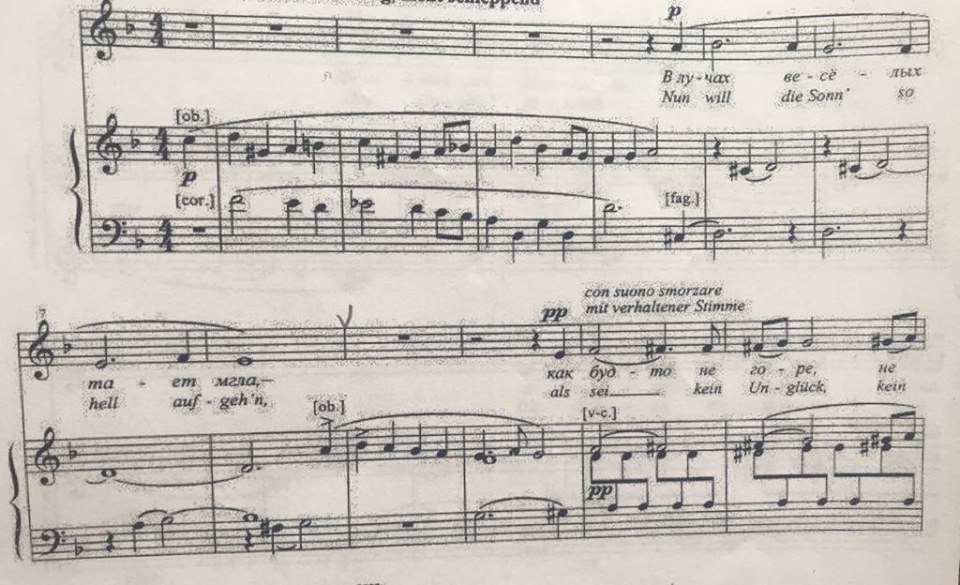
Малер сам зізнавався: «Мені було боляче писати їх, і мені боляче за світ, якому коли-небудь доведеться їх слухати, настільки глибока печаль, якою вони пройняті» [3, ​​116].

Немає відомостей і про те, чому композитору знадобилося кілька років на завершення невеликих творів. Можливо, просто не було часу: вкрай насичена диригентська діяльність не залишала жодної вільного години, а літні канікули віддавалися створення симфоній. У 1902 році була закінчена П'ята симфонія, два літа - 1903-го і 1904-го - були віддані Шостій, «Трагічній». Можливо, саме закінчення «Трагічної» симфонії і зумовило нове звернення до віршів Рюккерта. Як завжди, цикл створювався як вокально-симфонічний, фортепіанний же варіант з'явився пізніше.

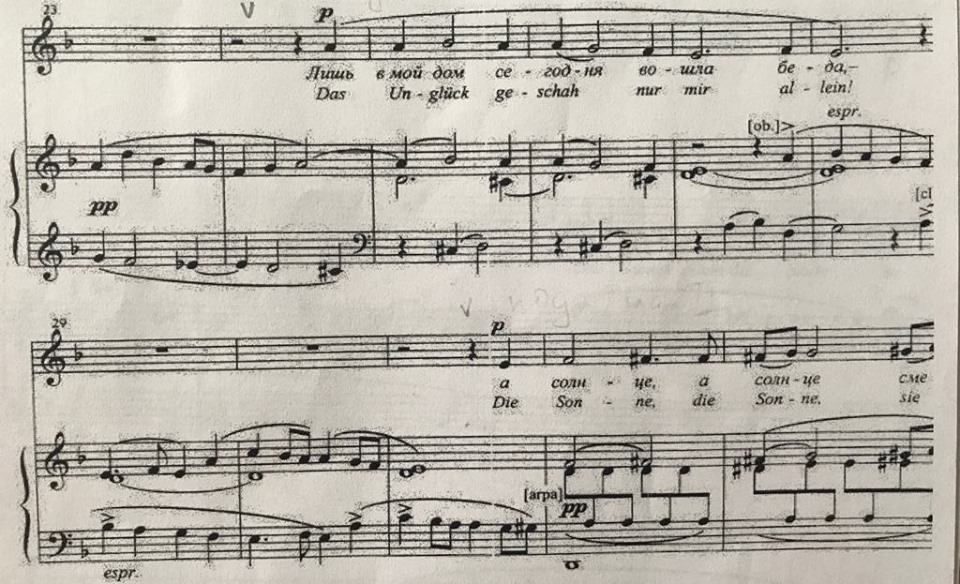
«Пісні про померлих дітей» об'єднані в цикл на основі спільного змісту, послідовного розкриття однієї ідеї. Характерно, що мелодика пісень багато в чому залежить від побудови вірша, тому у всіх піснях переважає мелодика аріозно-речитативного складу. Притаманне мелодиці речитативного складу і те, що кожен склад тексту припадає на окремий звук. Розспіви зустрічаються значно рідше і, в основному, в моментах інтенсивного розвитку, ближче до кінця пісень, тобто тоді, коли основна музична думка досягає найбільшої ясності. За рахунок цього і досягається емоційне напруження. Подібного роду прийоми використовуються і в інших вокальних циклах Малера.

Композитор відмовляється від традиційного тлумачення інструментального супроводу як акомпанементу. Це рівноправна партія, що набуває значення самостійно пласта, завдяки насиченню його наскрізним розвитком. З іншого боку, виникає тенденція до органічного злиття вокального та інструментального начал, що виявляється в дублюванні партій, розвитку загальних інтонаційних оборотів, в єдиній динамічній спрямованості і досягненні загальних кульмінаційних точок.

Пісня **№1 «У променях веселих тане імла»** вводить в стан відчуженості, заціпеніння. У цій пісні помітна уніфікація всієї музичної тканини, виведення його з єдиного тематичного джерела, взаємозалежність вертикалі і горизонталі. Перша пісня написана у простій тричастинній формі, зі звичними розділами (A B A). Розділ А написаний у формі періоду, у тональності d - moll, який двічі повторюється із невеликою ритмічною зміною, у першому періоді використані тривалості половинна з крапкою і четвертна (приклад 1), а у другому періоді – синкопа (приклад 2). Тональний план є однаковим для двох періодів – d – moll, g – moll, d – moll;

(приклад 1).

З першого такту партія оркестру передає емоційний пласт усього твору і несе окрему самостійну мелодичну лінію. Чіткий ритмічний крок четвертними тривалостями нагадають тяжку ходу, а мелодичні звороти на зменшену квінту вказують на душевну зламність. Вокальна партія побудована секундовими інтонаціями, які зображають плач та розпач. У оркестровій партії зв’язуючого розділу між повтореннями періодів звучать інтонації дзвонів.

(приклад 2)

У розділі В партії вокалу характерні висхідні інтонації, які змальовують більш емоційний стан виконавця, водночас у партії оркестру – низхідні інтонації, які демонструють біль та сум. Тональність – F – dur змальовує надії людини на краще життя.

Реприза (розділ А) – скорочена, точно повторене лише перше речення першого періоду. Завершується твір кодою, інтонації якої побудовані на висхідних та низхідних хроматичних ходах. У партії оркестру знову лунають інтонації дзвіночків, як спогад про важкі часи.

Наспівність пісні **№2 «Це темне полум'я, що ви мені дали»** змальована у тональності Es - dur. У цій пісні музика цілком слідує за строфою літературного тексту, тому музична форма цього твору – наскрізна. Новій строфі відповідає нова тональність, яка передає настрій твору. Цей твір можна окреслити 7 розділами (А, B,C, D, E, F, D).

Розділ	**Тональність**	**Форма**	**Текст**
А	Es - dur	період	Темний вогонь тільки сьогодні пояснив, чому я страждаю, ах очі!
В	С – dur	період	Ніби ви в єдиний кулак, усю силу збирали докупи.
C	Es - dur	період	Але не треба нам спішити з цією злою силою, нам треба в дорогу.
D	a - moll	період	Мені життя очі темнила, в тумані днів не міг я догадатись, що цей світ готовий втекти туди.
E	D – dur	період	Своїм вогнем ви мені сказати бажали.
F	g – moll	період	Але не треба нам спішити з цією злою силою, нам треба в дорогу.
D	a – moll	період	А ще ми тут горимо, як очі, але скоро спалахнемо як зірки уночі.

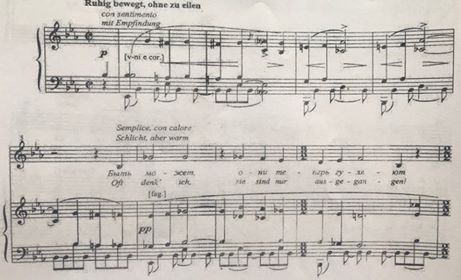
Усі розділи написані у формі періоду, а у тональному плані використані тональності різних ступень споріднення. Партія оркестру інтонаційно передає гру на арфі, аналізуючи можна простежити пасажі арфи у всіх розділах.

Пісня **№3 «Входить в двері до мене»** написана у тричастинній формі, крайні розділи якої є повторної будови. Повільний вступ у тональності c – moll змальовує плавні висхідні та низхідні рухи, а секундові ходи нагадують рух колиски. Тематичний матеріал першого розділу А є подібний з піснею Юродивого «Месяц едет, котенок плачет» з опери «Борис Годунов» - М. Мусорського (приклад 3). Розділ А складається з 3-х речень і нагадують тричастинну форму (а – 4 такти, в – 4 такти, а1 – 4 такти). Тональність фрази а1 є d – moll, у тематичному плані повністю повторює фразу а.

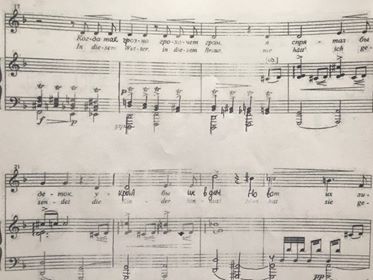
(приклад 3)

Емоційний спектр розділу В зображений у тональності As – dur. Хроматичні ходи все більше передають схвильованість виконавця. Оркестрова партія в даному творі не зображає самостійну лінію, а є гармонічною підтримкою мелодії. Розділ А є тематичним, ритмічним, емоційним повторення першого розділу.

Пісня **№4 «Можливо, вони тепер гуляють»** - єдина пісня циклу, яка починається і завершується в мажорі, але основною тональністю є b – moll. Для цієї пісні композитор обрав тричастинну форму. Розділ А – проста 2-частинна форма (а, а1, в, а1) тематичний план якої тісно пов’язаний між фразами (приклад 4). Розділ В написаний у тональності g – moll, і опирається на висхідні зменшені септакорди. Оркестрова партія послуговує гармонічним фундаментом, інколи доповнює мелодію, але в основному є підтримкою основної мелодії. Розділ А – точна реприза.

(приклад 4)

Якщо перші чотири пісні пройняті загальним настроєм, то п'ята - це негода в природі і буря в душі людини. Динамічні вибухи чергуються зі спадами, і лише в коді настає спокій. **№ 5 «Коли так грізно гримить грім»** у тональності d – moll зображає стихійне лихо, і весь спалах емоцій передано як і у партії оркестру, так і у партії вокалу. Для цієї пісні Малер використав наскрізну форму, яка розвивається в залежності від тексту. Хроматичні ходи, стрибки на дисонуючі інтервали та речитація характерні для вокальної партії. Інколи у мелодії проявляються риси атональної музики, так як втрачається тональний центр твору (приклад 5).

 (приклад 5).

Висновки

Всі вокальні цикли Малера при всіх їх відмінностям один від одного мають одну особливість, яка відрізняє їх від усіх вокальних циклів, написаних композиторами в XIX столітті: всі цикли Малера виконуються в супроводі симфонічного оркестру. Улюбленими жанрами для Малера були пісня і симфонія, які були для композитора не протилежними жанрами, а дуже близькими між собою. Таким чином відбулася «симфонізація вокального циклу», а з пісень народжувалися симфонії. «Ідею синтезу Малер провів настільки далеко, що зумів подолати розходження музики інструментальної та вокальної» [3, С. 544].

Всі цикли зачіпають теми життя і смерті, добра і зла, самотності в світі. Внутрішня самотність супроводжувала його протягом усього життя. Малер домігся світового визнання як диригент, але він знав, що мало хто цінує його як композитора. Вкрай рідко удостоювалися позитивних відгуків його творіння і у слухачів, і у критиків. Вокальні цикли за життя жодного разу не виконувалися.

Вокальний цикл «Пісні про померлих дітей» є чудовим зразком вокально – інструментальної музики, пісні якого тематично пов’язані між собою і несуть однакову емоцію слухачеві – сум. Задля демонстрації слова, мелодії композитор звертався до таких музичних форм, як проста тричастинна та наскрізна форми. Тричастинна форма утворює певну тематичну та емоційну згадку, так як крайні розділи є однаковими, а наскрізна форма слугувала барвам тексту, тому містила 4-7 розділів. Партія оркестру гармонічно підтримувала мелодію, доповнювала, а інколи мала солюючу роль. Увесь цикл пройнятий мінорними тональностями, лише четверта пісня змальовувала фарбу мажору.

Список літератури

1. Бернстайн Л. Малер - его время пришло. Советская музыка.1968, №3.

2. Кремлёв Ю.А. Антон Веберн и образный мир его музыки. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 8. Л.1968.

3. Малер Г. Письма. Воспоминания. М.1967.

4. Михеева Л. Тематические связи и замысел I - IV симфоний Малера.

5. Нестьев И. На рубеже двух столетий. М.1967.