МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО А. Н. ПАХМУТОВОЙ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

студента V курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)
факультета искусств Педагогического института

ШЕВЕЛЕВОЙ ЮЛИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов, 2024

Введение

Александра Николаевна Пахмутова – талантливый композитор, народная артистка СССР, жемчужина России. Александра Николаевна была удостоена многочисленных правительственных и государственных наград, является героем социалистического труда, почетным гражданином многих городов России, награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Необычайно большое творчество Александры Пахмутовой в песенном жанре можно считать уникальным. Композитор включает в свои лирические произведения самые прекрасные темы человечества. У Пахмутовой есть своя неповторимая интонация, которая оказывает большое влияние на слушателя. Мелодии песен композитора позволяют погрузиться в них, пробуждают независимо от исполнителя, будь то симфонический оркестр, эстрадный оркестр, оркестр этнических инструментов или теперь компьютер.

Песни Александры Николаевны Пахмутовой знают и любят несколько поколений соотечественников по всей стране. Под ее влиянием наши современники и сегодня гонятся за звездами, строят города и ставят спортивные рекорды. Песни композитора наполнены национальной гордостью, патриотизмом, высокими морально-этическими нормами, понятными всем людям, независимо от их национальности. Они формируют мировоззрение общества, воспитывают ум и чувства людей, расширяют их культурный кругозор, сопровождают их в разных случаях и в разной обстановке. Это было актуально в советское время, так есть и сегодня. Люди разных эпох проявляют искренний и неподдельный интерес к ее творчеству.

Вышеизложенное подтверждает актуальность темы исследования и определяет ее **цель**: изучить песенное творчество А. Н. Пахмутовой.

Задачи исследования:

- показать место композитора А. Н. Пахмутовой в отечественной культуре;
- рассмотреть многообразие тем песенного творчества А.Н. Пахмутовой;
- провести музыкальный анализ песенного творчества А.Н. Пахмутовой;

– рассмотреть индивидуальный стиль композитора А. Н. Пахмутовой на примере песни «Нежность».

Песенное творчество А. Н. Пахмутовой неоднократно становилось объектом пристального внимания, особенно в рамках изучения проблем музыкального образа (Добрынина Е.А., Квасникова Л.А. и др.).

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме исследования, анализ СМИ по теме исследования, анализ музыкальных произведений, обобщение изученного материала.

Структура. Работа включает в себя введение, две главы (четыре параграфа), заключение, список использованных источников.

I. А. Н. Пахмутова – выдающийся отечественный композитор

1.1 Место композитора А. Н. Пахмутовой в отечественной культуре

Начало активного творчества А. Пахмутовой пришлось на 50-е и 60-е годы XX века. В этот период в стране начались духовные перемены. Люди стали искать в литературе и искусстве определенные средства выражения, которые бы отражали динамичное развитие науки и современный характер интеллектуального уровня народа.

Песни Александры Пахмутовой в этот период имели большой успех и были знакомы каждому. В них пели о людях героических профессий, о Родине, о Советской армии, о труде и даже о детях. В советское время композиторы часто обращались к героической истории нашего народа, к событиям Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1958 году Александра Николаевна, которую Д. Б. Кабалевский называл «главным комсомольским композитором», написала песни для фильма по роману Виктора Кина «По ту сторону», написала песню на стихи Льва Ошанина «Песня тревожной молодости».

Жанр песни в творчестве Александры Пахмутовой занимает особое место. Она ставит глубоко человеческие темы и воплощает их в лирическом языке. У Пахмутовой своя неповторимая интонация, которая оказывает большое

влияние на слушателя. Песни композитора обладают мелодическим «жаром», который сразу же находит отклик и остается с вами надолго. Будь то симфонический оркестр, эстрадный оркестр, народный оркестр или современный компьютерный оркестр, все песни Пахмутовой написаны ею самой. Пахмутова пишет: «Несомненно, без мелодического чутья композитору в песне делать нечего. Это жестокое правило, но это действительно правило. Тем не менее, талант – не гарантия. Как реализована идея песни, как развита тема, как записано в студии – все это не последнее слово, а образ формируется под влиянием всего этого» [26].

Песни Пахмутовой нравственны, патриотичны, высоко идейны и лиричны (даже патриотические песни композитора не лишены лирической теплоты и обаяния). Независимо от того, являются ли ее песни «народными» или «задушевыми», они неизменно имеют высокое социальное и гуманистическое содержание, носят воспитательный характер.

1.2 Многообразие тем песенного творчества А.Н. Пахмутовой

За свою творческую жизнь Пахмутова написала более 400 песен.

Композитор и её соавторы-поэты умеют отыскать тему, волнующую сердца людей, тему, в которой есть над чем поразмыслить. Тексты ее песен (их авторами в большинстве случаев являются поэты Н. Добронравов и С. Гребенников) легко воспринимаются и запоминаются. Стихи в этих песнях прекрасно сочетаются с музыкой, образуя единый музыкально-поэтический образ.

Песни Александры Николаевны Пахмутовой разнообразны по характеру и стилю. Это песни, посвященные Родине, молодежи, детям, героям нашего времени – летчикам, космонавтам, геологам, спортсменам.

Пахмутова не только запечатлевает яркие образы людей с профессиями выдающимися, героическими – летчиков, моряков, бойцов-пограничников, но и воплощает в музыке облики людей с очень мирными, очень земными профессиями в произведениях: «Усталая подлодка», «Бурейские огни», «Норильский никель», «Товарищ ЧТЗ», «Песня трактористов», «Машинист», «Геологи»,

«Книгоноша». Пахмутовой дороги характеры ее соотечественников. Ее привлекают именно характеры, выражающие себя в героических, смелых делах, в поступках, требующих мужества, воли, уверенности в себе.

Сама Пахмутова не занималась профессиональным спортом, но, тем не менее, ее песни были напрямую связаны со спортом. Она писала их с целью поддержать дух спортсменов. Пахмутова старалась своим творчеством донести до людей важность спорта в жизни каждого [13].

Песни А.Н. Пахмутовой затрагивали не только спортивную тематику, но также и любовь к малой Родине и российским городам. Важным в ее творчестве является тема Родины и России. Центральной линией по всему творчеству проходят песни о Великой Отечественной войне, ее смелых героях и трудной, долгожданной победе.

Многие песни Александры Пахмутовой неосознанно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Песни Александры Пахмутовой можно услышать как на официальных народных праздниках, так и исполнить на небольших дружеских посиделках, их с удовольствием поют люди среднего возраста и дети. Ее песни можно услышать и на смотрах художественной самодеятельности, а профессиональные певцы включают их в свои программы. Эти песни нравятся широкой аудитории – как тем, кто впервые познакомился с миром музыки благодаря этим песням, так и любителям, которые по уровню музыкальных знаний не уступают профессионалам высокого уровня. Лиричность и мужественность – основные стилистические характеристики музыки Пахмутовой.

II. Песенное творчество А. Н. Пахмутовой: аналитический аспект

2.1 Музыкальный анализ песенного творчества А. Н. Пахмутовой

Остановимся на группе песен, посвященных России. Из них можно выделить три, которые раскрывают тему в разных жанрах, с разным психологическим и образным наполнением.

Наиболее ранняя – песня «Русь» на слова С. Гребенникова и

Н. Добронравова – написана в жанре сольной эстрадной песни. Остро-зазорный, с лукавинкой, ритм. Выразительные фразы солистки – короткие, мягко и просто ложающиеся на этот аккомпанемент. Мелодии песни не откажешь в задушевности (жаль, что некоторые певицы, исполняя «Русь», увлекаются и слишком сгущают атмосферу доверчиво бесхитростного высказывания – песня начинает казаться манерной, жеманной).

В песне ощущается прочная связь с русской городской, фабричной песенной лирикой. Но лирикой все-таки бытовой, с темами все-таки обыденными, повседневными. А стихи тянут к несколько иному наполнению образа: начав зарисовкой русской природы (вот тут музыка естественно сочетается со словами), поэты переходят к достаточно серьезным проблемам, что уже, соединяясь с музыкой простой, непринужденной, звучит в песне неубедительно (так обстоит дело в 4, 5 и 6-м куплетах). Возможно, следует при издании этой песни и исполнении ограничиться первыми тремя куплетами. Возможна ведь и такая – есенинская – трактовка темы. И, пожалуй, в этом случае имело бы смысл сделать вариант аккомпанемента, поручив его оркестру русских народных инструментов, где колорит светлого, нарядного «музыкального лубка» был бы еще усилен.

В 1968 году увидели свет «Русская песня» на слова Е. Долматовского и «Голос Родины, голос России» на слова С. Гребенникова и Н. Добронравова.

«Русская песня» в большой степени продолжает тенденцию, намеченную в «Руси»: поэт написал стихи, в которых основное место занимают чисто внешние приметы России. Простор – узор, сталь – даль. Таковы рифмы этого стихотворения. Пахмутова избрала для музыкального воплощения предложенного ей сюжета ритм, близкий русской «Барыне». Ухарски, залихватски звучит все убыстряющийся припев: мелодия разворачивается красиво, легко, полетно. Очень сочно, звонко поет эту песню Людмила Зыкина, да и другие артистки, исполнительницы в народной русской вокальной манере. Резковатая вибрация, белый звук, мощное дыхание и «крупная» фразировка на редкость «идут» этой песне, от музыки которой и впрямь веет весёлым

дыханьем «широкой масленицы».

Анализ нескольких песенных циклов А. Н. Пахмутова показывает, что ее композиторский стиль отличается, прежде всего, выразительной мелодической линией, передающей содержательный смысл текстов, а также связью с традициями русской музыкальной культуры, как композиторской, так и народной.

2.2 Песня «Нежность» как образец композиторского стиля А. Н. Пахмутовой

Песня «Нежность» композитора А.Н. Пахмутовой на слова С. Гребенникова и Н. Добронравова входит в вокальную сюиту «Обнимая небо», созданную в 1965 году и посвященную советским летчикам. В творчестве Пахмутовой и в мировой песенной культуре эта песня по праву относится к разряду классических, образцовых и совершенных. В то же время песня является своеобразным «шлягером», поскольку ее популярность не снижается уже более пятидесяти лет. На эту песню обратили внимание популярные певцы Ю. Гуляев, Л. Зыкина, М. Кристалинская, И. Кобзон, Т. Синявская, Д. Хворостовский, А. Герман И. Аллегрова, Н. Ветлицкая, Т. Гвердцители, Д. Арбенина. Большой интерес к песне проявили и зарубежные исполнители.

Песня доступна в различных аранжировках: сольные инструменты (соло фортепиано, гитара), оркестр (симфонический, симфоджаз, этнические инструменты) и ансамблевые (этнические инструменты, джаз, рок). Существуют также чисто инструментальные версии. Помимо автономного звучания как самостоятельного произведения, оно используется в качестве основы для киномузыки в прикладном смысле. В связи с этим возникает вопрос: каково значение этого музыкального произведения?

С точки зрения жанра и оценки первого исполнения интерпретация произведения представляет собой лирическую песню. Песня, с ее внешним самоанализом и психологической глубиной, несет в себе глубокий эмоциональный накал, связанный с чувством тревоги и страха, предвкушения надежды. С точки

зрения сюжетной линии вся песня узко локального содержания, заложенного в вокальном цикле.

Песня приобретает более широкое значение, выражая простые человеческие чувства и эмоции. Основное тематическое ядро (первые два такта вокальной партии) относится к необычному типу источника песни: знаменный распев – древнерусский стиль церковного пения. Основными элементами знаменного распева являются монотонное, виртуозное, унисонное пение.

Это схоже с принципами композиции народных песен. Тема в этом произведении имеет прямое тональное сходство с образцом знаменного распева. Парадоксально, но мотив этой песни имеет другой тональный прототип. Он идентичен тематическому ядру третьей части «Простой симфонии» Бриттена. Название части, «Сентиментальная сарабанда», ассоциируется с неоклассическими тенденциями. Меланхолия сарабанды (пунктирный ритм мелодии) прекрасно сочетается со строгой сдержанностью знаменного распева (направление и тип мелодического движения).

Структура мелодии песни (сосредоточенность, лирическая подавленность) идеально соответствует метафорической структуре мелодии песни (сосредоточенность, лирическая подавленность).

Тема всегда повторяется дважды, а затем развивается через модифицированное повторение. Он находится в зоне «золотого сечения» (место действия лирики «Только пусто на земле одной без тебя»). Спад после кульминации представляет собой плавное вступление в тонику, а затем мягкий скачок на малую сексту. В конце куплета звучит начало «знаменного распева».

Принцип последовательного развития основных мотивов и их ярких кульминаций и спадов перекликается с методом тематического развития, характерным для стиля П.И. Чайковского (например, развитие темы любви Германа во вступлении к опере «Пиковая дама») [17].

Музыка написана в форме поэмы. В структуре стихотворения используются полные стопы и «.....» для их разделения. Это достигается за счет непре-

рывного развития. Для популярных песен такая форма не характерна и обычно основана на квадратности и повторах.

Если первые два такта проигрывают «плагальный оборот», характерный для народных песен и бытового пения, то следующий лад активизируется внутритактовым изменением гармонической функции, разрушением гармонического оборота, характерного для народных песен и бытового пения.

Изменение гармонической функции, разрушение функции (такты 6-7) и гармоническая тональность, отклонение от тональности третьего уровня (такт 9) и переход к тональности третьего уровня (такт 11) характерны для романтической музыки и подчеркиваются способом выражения аккордов.

Это прием, характерные для композиторов XIX века (Ф. Шопен, П. Чайковский, С. Рахманинов) трехслойная фактура (бас, мелодия и средний слой гармонической фигурации).

Ритмические пульсации создают напряжение в произведении. Это особенно заметно в интерпретации Т. Гвердцители. Она исполняет песню с аккомпанементом в стиле Рахманинова, который привносит в произведение романтический импульс и открытость.

Заключение

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению песенного творчества А. Н. Пахмутовой. В соответствии с поставленными в работе задачами были сделаны следующие выводы.

Не одно поколение выросло, слушая музыкальные произведения А. Н. Пахмутовой. Они звучали на официальных народных праздниках, исполнялись самодеятельными артистами и добавлялись в программы профессиональных музыкантов. Произведения композитора любимы слушателями – от школьников, которые впервые познакомились с миром музыки, до любителей музыки и профессионалов – педагогов, музыкантов и исполнителей.

Песни Пахмутовой относятся к разряду великих и подлинных художественных явлений, которые оказывали положительное влияние на людей, вос-

питывали их ум и эмоции, способствовали расширению их культурного кругозора.

А. Н. Пахмутова берет для своих сочинений важные гражданские темы и пишет о них лирически – в форме песен покаяния, песен-диалогов, песен-размышлений. Пахмутова придает большое значение характеру своих соотечественников. Она любит людей, которые выражают себя с героизмом и гордостью, поступками, требующими мужества, воли и уверенности. Пахмутовой, также, был близок и интимно-лирический мир переживаний ее современников. Композитор как будто выражает доверие к героям, героическим поступкам и действиям.

А. Н. Пахмутова написала песни о строителях Сибирской ГРЭС, о трусах, которые не играют в хоккей, о тревожной молодости и доброте, о маленьких орлятах, которые учатся летать, о Юрии Гагарине и о победе новой России. Большинство ее песен были написаны к важнейшим событиям страны. Например, «Прощай, Москва» была написана к Олимпийским играм 1980 года. После зимней Олимпиады в Сочи, когда песня вновь зазвучала, миллионы людей разных национальностей объединились. Все они стали летописью народных песен.

Песенное искусство Пахмутовой развивалось постепенно и сформировалось в самостоятельное художественное целое. Композитор обладает собственной неповторимой интонацией, которая оказывает большое воздействие на слушателя. Большое значение Пахмутова придает теме и сюжету песни. Композиции песен Пахмутовой всегда просты, строги, последовательны и продуманны по форме, мелодике, гармоническим приемам, ритму, фактуре, оркестровке. Отсутствие избыточности и показушности – одна из характерных черт творчества композитора.

Песни Александры Пахмутовой отличаются глубоким традиционным мастерством. За свой творческий путь композитор испытала множество влияний и творчески их переосмыслила. В песнях Пахмутовой отчетливо прослеживаются традиции русского фольклора и народного исполнительского искусства, можно обнаружить приемы изображения морской стихии, идущие от творчества

Н. А. Римского-Корсакова, гармонический язык, идущий от музыки М. И. Глинки или композиторов-романтиков, а также переключки с жанром бытового городского романса, распространенного в XIX веке. Ее песни созвучны крупнейшим мастерам советской эстрадной песни – И. Дунаевскому, В. Захарову, А. В. Александрову и др.

Таким образом, А. Н. Пахмутовой удалось создать композиции, понятные всем и в то же время напрямую связанные с личностью каждого человека. Искренность и правдивость – важнейшие критерии, необходимые композитору, которые помогают ее песням трогать сердца слушателей.