ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ им. А.С. ДАРГОМЫЖСКОГО»
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. Г.З.РАЙХЕЛЯ

Методический доклад

Тема: Женские образы в вокальной музыке

«Образ пленительный, образ прекрасный»

Подготовила:

Козлова Т.Н.,
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

Тула, 2024 год

Женские образы в вокальной музыке.

«Образ пленительный, образ прекрасный»

Музыка… Любимое всеми искусство. Что может сравниться с ней по силе выразительности и поистине гипнотическому воздействию? Только женщина.

Пытливые и наблюдательные умы в своем стремлении придать женщине характер очарования и утонченности отожествляли ее с музыкой.

Женщина – это удивительное и прекрасное создание, полное цветения, аромата, света и музыки. Женщина – это скрипка, из которой мужчина с помощью отличного смычка извлекает чарующие звуки. Трудно представить богатейшее музыкальное наследие без женского образа – он определяет сюжетную канву и характер многих произведений.

В разные времена, в разные эпохи был свой идеал женщины. Внешняя красота, шарм и обаяние представлены в картинах художников, в произведениях драматургов. А ее внутренний мир, богатый переживаниями от светлых грез до трагических моментов, способны передать только мастера слова и музыки. Чистые и непорочные, сказочные и феерические женские образы изображены в произведениях зарубежных, русских и советских композиторов. Некоторые специфические и типичные черты женской природы вскрывают «Женские хитрости» Чимарозы, «Так поступают все женщины» Моцарта, «Женщины без тени» и «Молчаливые женщины» Р. Штрауса, «Любовь и жизнь женщины» Шумана, «Укрощение строптивой» Шебалина.

Образ женщины в искусстве многолик и противоречив, но в первую очередь этот образ опирается на чувства, эстетическое представление о женской красоте.

Различными эпитетами наделяли своих возлюбленных поэты и композиторы, художники и драматурги, но для всех это был образ пленительный, образ прекрасный.

Наиболее ярко образ женщины представлен в вокальной музыке и ее многочисленных жанрах: опере, оперетте, романсе, песне.

Старинному русскому романсу досталась судьба золушки – бедной, гонимой, но доброй красавицы. Превращение в принцессу наступило лишь в 60 годы 20 столетия.

Под влиянием романтического настроения зародилась русская школа романса. Основоположниками ее считают А.Алябьева, А.Гурилева, А.Варламова. Но есть еще один композитор, стоявший у истока русского романса – русский композитор французского происхождения – ***Александр Дюбюк.*** В своих песнях и романсах он воспел женскую красоту, чистоту, кротость и обаяние. Именно этот образ является основным в романсе ***«Не обмани», написанным на слова Г.Гейне пер. В Костомарова.***

Ассоциации, возникающие со словом женщина – любовь, красота, нежность.

По словам М. Горького *«… силою любви к женщине сотворена вся красота жизни».* Эти чувства вдохновляли композиторов и поэтов на создание своих лучших образцов. От классики до современности.

Основоположник русского классического романса ***А.С. Даргомыжский,*** очень точно и тонко следовавший в своем творчестве за каждым изгибом человеческой речи, создал немало выдающихся шедевров. Мелодии его романсов подчеркивают психологическую выразительность текста и отличаются яркими гармоническими средствами. Характерным примером лирического романсового стиля композитора является романс – признание ***«Влюблен я дева – красота»,*** в котором композитор выражает эти чувства пылко и страстно.

Женские персонажи представлены композиторами во всем многообразии от внешних данных до психологических особенностей, а

образность музыкального мышления дала возможность создавать характеристики конкретных женщин.

Например, Нина в лирико-романтической ***оперетте И. О. Дунаевского «Золотая долина»***, повествующая о трудовых буднях советских людей. Песня Нины – увлекательный вальс – полна оптимизма и радости. Переменный лад, использованный композитором, передает смешанные чувства любви и трепета в ожидании любимого.

Песня Глаши Т. Хренникова из к/ф «Свинарка и пастух» отображает чувства смятения и тревоги первой влюбленности молодой девушки. Она звучит приподнято и вдохновенно. Мягкие секундовые интонации повисают вопросом в каждом музыкальном построении, передавая состояние героини.

Галерею женских портретов наряду с лирико-эпическими образами составляют и драматические. Чувство страдания и муки героини от заточения в плену выражено в ***арии Альмиры из оперы Г.Ф.Генделя «Ринальдо»***. Ария возвышенно - скорбного характера, но светлого звучания, полна внутренней силы и драматического напряжения. Гендель умело передает чувство человека, вызванные драматическими событиями его жизни. Состояние героини постоянно меняется от смирения и тихой просьбы до всплеска отчаяния и смятения, которые проявляются с разной силой.

Многообразие женских образов наряду с изысканностью и утонченностью включает естественность, наивность и простоту. Образы простых русских женщин представлены в песнях, созданных самим народом.

Ярким тому примером может служить ***русская народная песня «Пряха»***. Незатейливая мелодия раскрывает образ молодой русской красавицы с карими глазами, русою косой. Ее движения неторопливы и спокойны, думы без конца. Распевность, присущая народным песням, простые гармонические обороты в аккомпанементе придают ей наивность и незатейливость.

Глагол «любить», которым рождено великое созвездие романсов и песен, не состарился, он так и остался живым и трепетным «нервом» этого жанра. В русских романсах живут не одна – тысячи «историй любви» от первых ликующих минут до последних мгновений.

Венгерский композитор ***Э.Шентирмай в своей песне «В мире есть красавица одна»*** сравнивает возлюбленную с весной своей души, затмевающую сияние звезд, красоту алых роз и всех цветов полей. Выразительная насыщенная напевность песни передает всю полноту чувств к той, имя которой – ЖЕНЩИНА.

И какой бы ни была женщина – графиня или простолюдинка - ей посвящены самые возвышенные чувства, вдохновляющие авторов на создание все новых и новых образов.

«Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает и потому, что она непостижима. Но рядом с вами сияние более нежное и тайна более глубокая – женщина». В. Гюго.