

УДК 78

**ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ НА ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ
КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА****Вэй Шаохан,**

Магистрант

Кафедра специального фортепиано

Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского

Екатеринбург, Россия

17860633935@163.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния народной музыки на творчество русских композиторов XX века. В ней рассматривается, как традиционные музыкальные мотивы и формы, характерные для народной музыки, интегрировались в произведения крупнейших композиторов данного периода. Особое внимание уделено анализу работ таких мастеров, как Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, чье творчество ярко демонстрирует соединение академической музыки и народных традиций. Статья подчеркивает значимость сохранения и развития народных музыкальных традиций в процессе формирования уникального музыкального стиля композиторов и их вклада в мировую музыкальную культуру.

Ключевые слова: народная музыка; русские композиторы; фольклорные мотивы; академическая музыка.

**THE INFLUENCE OF FOLK MUSIC ON THE WORK OF RUSSIAN
COMPOSERS OF THE XX CENTURY****Wei Shaohang,**

Master's student

Department of Special Piano

M. P. Mussorgsky Ural State Conservatoire

Yekaterinburg, Russia

17860633935@163.com

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the influence of folk music on the works of Russian composers of the 20th century. It examines how traditional musical motifs and forms characteristic of folk music were integrated into the works of the major composers of this period. Particular attention is paid to analyzing the works of such masters as Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev and Dmitri Shostakovich, whose work clearly demonstrates the combination of academic music and

folk traditions. The article emphasizes the importance of preserving and developing folk music traditions in the process of forming the unique musical style of composers and their contribution to world musical culture.

Keywords: folk music; russian composers; folklore motifs; academic music.

Введение

Актуальность данного исследования влияния народной музыки на творчество русских композиторов XX века заключается в понимании культурных и исторических процессов, которые определяли пути развития отечественной музыки. Изучение этой темы помогает проникнуть в суть взаимодействия между традицией и новаторством, а также оценить глубину и масштаб культурного вклада России в мировое музыкальное наследие. Целью данной статьи является исследование и анализ влияния народной музыки на творчество русских композиторов XX века

Народная музыка всегда играла важную роль в развитии музыкальной культуры различных народов, и Россия не является исключением. В XX веке, периоде глубоких социальных и культурных изменений, влияние народной музыки стало особенно заметно в творчестве русских композиторов. Они обращались к фольклорным источникам, вплетая в свои произведения богатство мелодий и ритмов, сохраняя при этом национальную идентичность в условиях глобализации и модернизации. Это взаимодействие между народным творчеством и академической музыкой стало важным фактором в развитии русской музыкальной культуры XX века.

Этот синтез традиций и новаторства находил отражение и в сфере вокальной музыки. Использование народных текстов и мотивов в опере и хоровых произведениях позволило создавать глубоко эмоциональные и социально значимые произведения, которые нашли отклик у широкой аудитории. Музыка, основанная на фольклоре, усиливала связь между композитором и слушателями, способствуя более глубокому осознанию их культурных корней. В переломные моменты истории композиторы через музыку стремились выразить чувства народа, его боль и надежду, используя язык, понятный каждому.

Народная музыка также сыграла важную роль в формировании музыкального языка русских композиторов и за пределами России. В результате эмиграции многие музыканты оказались за границей, однако они продолжали сохранять свою национальную идентичность, обращаясь к знакомым с детства мелодиям и ритмам. Это позволило русской музыке обрести новую аудиторию и быть понятной в разных уголках земного шара. Даже находясь вдали от родины, композиторы создавали произведения, которые становились мостами между культурами, демонстрируя, как музыка может преодолевать границы и объединять людей разных национальностей.

Каждое новое обращение к фольклорным истокам открывает перед музыкальной культурой возможность для дальнейшего развития, обогащая её новыми красками и смыслами.

Истоки и особенности русской народной музыки

Русская народная музыка отличается разнообразием жанров и форм. Её истоки уходят в глубокую древность, откуда она черпала свои мотивы и традиции. «Народная музыка является неотъемлемой частью русской культуры и оказывает существенное влияние на развитие музыкального искусства в России» [1, с. 47]. Для народной музыки характерны определенные мелодические и ритмические структуры, такие как пентатоника, лады и протяжные песни, которые придавали ей особую самобытность. Эти особенности

стали фундаментом для композиторов, стремившихся сохранить и развить уникальные черты русской музыкальной культуры.

Русская народная музыка представляет собой сочетание различных региональных стилей, каждый из которых обладает своими уникальными чертами и особенностями. Например, северные регионы России славятся своими протяжными песнями — медленными и задумчивыми, которые передают чувство обращения к природе и отражают суровость климата. В отличие от них, южные регионы знамениты более живыми и ритмичными мелодиями, которые часто сопровождаются игрой на народных инструментах, таких как балалайка и гармошка.

Одной из ключевых особенностей русской народной музыки является её тесная связь с обрядовой культурой. Музыка сопровождала человека на протяжении всей жизни, начиная от рождения и заканчивая уходом в иной мир. Свадебные и календарные обряды, трудовые и лирические песни — всё это неотъемлемые части быта русского народа. Такие обрядовые песни исполнялись в определенные моменты года, например, в праздники урожая или масленицу, внося в жизнь людей элементы праздника и торжества.

Русская народная музыка также играет важную роль в сохранении и передаче исторических и культурных традиций. Былинные эпосы и сказания, исполняемые с музыкальным сопровождением, не только развлекали слушателей, но и рассказывали об исторических событиях и героях. Такие музыкальные произведения становились своеобразной хранильницей народной памяти и национального самосознания, передавая из поколения в поколение знания о прошлом. Благодаря этому народная музыка остаётся живой частью культурного наследия, способной вдохновить и модернизировать современное искусство.

Композиторы и их обращение к фольклору

В начале XX века композиторы, такие как Николай Римский-Корсаков, сначала заложили основы для обращения к народной музыке, что было продолжено позже такими фигурами, как Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Эти композиторы искали вдохновение в народных мелодиях и структурах, чтобы создать новые музыкальные формы.

Игорь Стравинский, например, в своём знаменитом произведении «Весна священная» не просто использовал народные мелодии, но и создал удивительный симбиоз архаичной русской деревенской музыки с авангардными западными техниками. Это произведение стало знаковым примером того, как народная музыка может трансформироваться в сложные симфонические формы.

Сергей Прокофьев также обращался к элементам народной музыки, используя их в своих произведениях, таких как балет «Ромео и Джульетта» и опера «Война и мир». Его подход был более интегративным, стремящимся соединить фольклор и классические формы, что придало его музыке особую глубину и национальный колорит. «Народные мелодии проникают в музыку Прокофьева, создавая уникальное сочетание академической и традиционной музыкальной стилистики» [4, с. 50].

Дмитрий Шостакович, в свою очередь, привнес новый уровень сложности и эмоциональной глубины в использование народных тем в академической музыке. В своих симфониях и камерных произведениях он часто использовал мотивы, напоминающие русские народные песни и танцы, добавляя к ним оттенок трагизма и сарказма. Эта смесь позволила ему создать уникальные музыкальные полотна, которые отражали сложные исторические и социальные реалии времен. Взаимодействие с народной музыкальной традицией в его творчестве было не только актом личного выражения, но и своего рода исследованием, изучением границ, которые можно было пересекать в поисках новой музыкальной речи. Один из ярких примеров такого подхода можно наблюдать в его 10-й

симфонии, где он искусно сочетает фольклорные элементы с современными гармониями, создавая напряженную и экспрессивную музыкальную атмосферу.

Влияние русской народной музыки в творчестве этих композиторов не только расширило границы их собственного музыкального языка, но и обогатило мировую классическую музыку. Их работы показали, как богатое наследие народных традиций может быть адаптировано и преобразовано в новые формы, сохраняя свою сущность и придавая произведениям новое звучание. «Влияние народных мотивов в русской симфонии XX века проявляется в характерных мелодических оборотах и традиционной гармонической структуре» [2, с. 89] Это наследие продолжает вдохновлять музыкантов и композиторов по всему миру, демонстрируя универсальность и потенциальное богатство народных мелодий и ритмов в контексте современной классической музыки.

Влияние фольклора на советскую музыкальную сцену

В советский период акцент на народной музыке стал еще более выраженным, композиторы, такие как Дмитрий Кабалевский и Георгий Свиридов, активно использовали элементы народной музыки в своей работе, создавая произведения, которые сочетали доступность и глубину.

Дмитрий Борисович Кабалевский, в частности, считал важным создавать музыку, которая была бы понятной и близкой широкой аудитории. В его сочинениях часто встречаются интонации и темы, родственные народной музыке, что делало его произведения знакомыми и любимыми среди советских слушателей.

Георгий Васильевич Свиридов, в свою очередь, стремился к более лирическому и философскому осмыслению фольклорного наследия, что позволило ему создать произведения, отражающие глубину и широту русской души.

В то же время, советская политика в области культуры часто требовала от композиторов сочетания традиционных мотивов с идеологическими элементами. Это создавало условия для появления новых жанров и стилей, в которых народная музыка служила основой для выражения патриотических и социальных тем. Например, массовые песни, хоры и кантаты, вдохновленные народными мелодиями, стали важной частью культурной программы, способствуя единству народа и укреплению советской идентичности.

Другие композиторы, такие как Аркадий Островский и Матвей Блантер, также внесли значительный вклад в развитие музыкального наследия того времени. Они активно использовали народные мотивы и темы, чтобы создать произведения, которые не только радовали слушателей своей мелодичностью, но и передавали важные идеологические послания. Таким образом, музыка стала не только формой искусства, но и мощным инструментом пропаганды. «Русская классическая музыка впитала в себя элементы фольклора, что обогатило её выразительные средства и сделало её более доступной для широкой аудитории» [с 3, с. 112].

Однако использование народной музыки в советской культуре не ограничивалось только официальными учреждениями. Фольклорные ансамбли и коллективы играли значимую роль в популяризации национальных традиций, выступая как в крупных городах, так и в отдаленных деревнях. Эти исполнения способствовали сохранению и развитию музыкального наследия, делая его доступным для широких масс. В результате народная музыка стала неотъемлемой частью повседневной жизни и важным аспектом культурной идентичности советского человека.

Современный взгляд

Сегодня влияние народной музыки на творчество композиторов продолжает оставаться актуальным. Современные композиторы, такие как София Губайдулина и Валентин Сильвестров, продолжали исследовать фольклорное наследие, привнося его в

контекст современных музыкальных традиций. София Губайдулина, например, использует в своих произведениях традиционные народные инструменты и формы для создания музыкального языка, который сочетает в себе древнее и современное.

Народная музыка, с её богатством мелодий и ритмов, предоставляет неисчерпаемый источник вдохновения для композиторов, стремящихся к созданию уникальных музыкальных полотен. Это влияние проявляется не только в использовании традиционных инструментов, но и в интеграции фольклорных тем, гармоний и ритмических структур в современные произведения. Идеи, которые находятся на пересечении вековых традиций и новых направлений, обогащают музыкальный язык и создают мост между прошлым и настоящим.

Заключение

Влияние народной музыки на творчество русских композиторов XX века является многогранным и глубоким. Оно позволяет сохранить и развивать национальные традиции в новой музыкальной среде. Взаимодействие с народной музыкой обогатило русскую музыкальную традицию, сделало её выразительнее и доступнее. Это показывает, что, несмотря на изменения в обществе и культуре, связь с народными корнями остаётся важным источником вдохновения и самобытности для композиторов.

Русские композиторы XX века черпали вдохновение в народной музыке, адаптируя её мотивы и ритмы в своих произведениях, создавая новые формы и жанры. Народные мелодии, гармонии и ритмы служили основой для симфоний, опер и камерных произведений, придавая им уникальную палитру звучания. Это взаимодействие позволило композиторам насытить свои работы эмоциональной глубиной и национальным колоритом, сохранив при этом новаторский подход к музыкальному творчеству.

Народная музыка также служила важным фактором в создании музыкальной идентичности, что было особенно актуально в условиях культурных преобразований XX века. В условиях глобализации и обмена культурными потоками, обращение к народным истокам позволило сохранить уникальность и самобытность русской музыкальной традиции. Взаимодействие с народной музыкой подтверждает, что даже в эпоху стремительных изменений, сохраняется важная роль культурного наследия как источника вдохновения и силы.

Список литературы:

1. Асафьев Б. Русская музыка XIX и начала XX века. 2-е изд. – Л.: Музыка, 1979, 341 с.
2. Боганова Т. Национально-русские традиции в музыке С. С. Прокофьева. М.: Сов. композитор, 1961, 163 с.
3. Земцовский И. И. Фольклор и композитор. Теоретические этюды – Л.: Советский композитор, 1978, 174 с.
4. Иванова Л.П. Решение проблемы народности в произведениях русских советских композиторов на фольклорные тексты (60 - 70-е годы) /Л.П. Иванова // Современные проблемы советской музыки: Сб. ст. / Отв. ред. и сост. В.В.Смирнов. - Л.: Сов. композитор, 1983. -С.119 - 143.
5. Иванова Л.П.Фольклоризм в русской музыке XX века: Монография /Л.П. Иванова. - Астрахань: Изд-во ФГОУ ВПО «Астрахан. гос. техн. ун-т», 2004,- 224 е.; нот.

References:

1. Asafiev B. Russian music of the 19th and early 20th centuries. 2nd ed. - L.: Music, 1979, 341 p.

2. Boganova T. National-Russian traditions in the music of S. S. Prokofiev. M.: Sov. composer, 1961, 163 pp.
3. Zemtsovsky I. I. Folklore and composer. Theoretical studies - L.: Soviet composer, 1978, 174 p.
4. Ivanova L.P. Solving the problem of nationality in the works of Russian Soviet composers based on folklore texts (60s - 70s) / L.P. Ivanova // Modern problems of Soviet music: Sat. Art. / Rep. ed. and comp. V.V. Smirnov. - L.: Sov. composer, 1983. - P.119 - 143.
5. Ivanova L.P. Folklorism in Russian music of the 20th century: Monograph / L.P. Ivanova. - Astrakhan: Publishing house of the Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Astrakhan State Technical University" t», 2004, - 224 p.; notes.