Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Хайыраканская «Детская школа искусств» муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Доклад:

 «Анализ песни Владимира Тока “Соңгу чүктен салгын келзе”»

Выполнила: преподаватель хорового пения

Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна

Хайыракан, 2017

Содержание:

Введение…………………………………………………………………………..3

I. Общие сведения о произведении и его авторах.…………………………….5

 1.1. Из страниц жизни и творческого пути композитора………………….5

II. Владимира Тока “Соңгу чүктен салгын келзе”.…………………………..18

 2.1. Музыкально- выразительные средства… ………………….…18

Заключение………………………………………………………………………24

Список литературы……………………………………………………………...26

Введение.

Тувинская национальная композиторская школа (далее ТНКШ) имеет богатое историческое прошлое, несмотря на ее возраст[[1]](#footnote-1). Это было обусловлено стремительным развитием культуры и искусства Тувы, в частности, влиянием европейской музыки в тувинскую национальную культуру.За этот период сложилось несколько поколений композиторов, созданы значительные сочинения в разных жанрах, ставшие классикой тувинской музыки, образовалась профессиональная база для творчества молодых композиторов, т.е.их наследие в виде нотного, аудио и видеозаписей, охватывающие все области и жанры музыки. Следует добавить, что пополняется фонд тувинской музыки новыми произведениями, которые исполняются за пределами Тувы и за рубежом. Отдельно развивается научное и научно-популярное исследования наших ведущих музыковедов по жизни и творчеству тувинских композиторов-основоположников, например, монографии исследователя тувинской музыки З.К. Казанцевой о Чыргал-ооле А.Б. и Кенденбиле Р.Д. По инициативе и под руководством доктора искусствоведения, музыковеда Е.К. Карелиной изданы произведения в трёх томах А.Б. Чыргал-оола, ждет свой черед и творческое наследие других остальных композиторов.

Яркая национальная характерность музыки композиторов Тувы требует серьезного изучения и пропаганды их произведений. В этом активном процессе мы подключились с темой *«Песня Владимира Тока “* ***Соңгу чүктен салгын келзе****”»*. Неслучайно нами выбрано творчество композитора, пианиста, заслуженного артиста Тувинской АССР, Лауреата государственной премии, народного артиста Республики Тыва Владимира Салчаковича Тока. Музыка Владимира Тока всегда привлекает исполнителей, слушателей и исследователей.

В 2017 году композитору В. С. Тока исполнилось 75 лет со дня рождения.

Поэтому пропагандировать и продвигать вперед музыку В.С. Тока не только для широкой аудитории, но и для изучения, исследования и сохранения его произведений является актуальным для нынешнего поколения.

1. **Общие сведения о произведении и его авторах**

В нашем репертуаре школьного хора особое место занимает песни тувинского композитора второго поколения Владимира Тока. В качестве анализируемого произведения выбрали его песню «*Соңгу чүктен салгын келзе*» (Если подует ветерок из севера), написанную в 1982 г. на стихи тувинского писателя А.Д. Арапчора. Стихи А. Арапчора носят философское начало, поэтому к его стихам обращались не только композиторы первого поколения, основоположники Тувинской национальной композиторской школы – А.Б. Чыргал-оол, Р.Д. Кенденбиль, Д.К. Хуреш-оол, но и современные – Б. Чамбыт, Б. Кенеш, Б. Каадыр-оол, А. Йомужап и В. Тока в том числе.

* 1. **Из страниц жизни и творческого пути композитора**

Владимир Салчакович Тока (1942-2008 гг.) – представитель второго поколения композиторской школы Тувы, первый тувинский пианист, внесший огромный вклад в развитии фортепианной музыки в Туве. Вл. Тока оставил богатое наследие в разных жанрах классической музыки: симфонические произведения, музыка для хореографических и театральных постановок, песни-романсы на слова тувинских авторов, детские пьесы для камерной музыки, оперы, балеты.

Владимир Салчакович Тока родился 16 июня 1942 года в Кызыле в семье одного из основоположников тувинской литературы, видного писателя и драматурга, а также крупного политического деятеля своего времени –Первого секретаря Тувинского обкома партии Салчака Калбак-Хорековича Тока. Его мама – Хертек Амырбитовна Анчимаа-Тока также занимала высокие посты в правительстве Тувы: была председателем Малого Хурала ТНР (до1944 года), затем работала председателем облисполкома и Совмина.

Занятия музыкой начались в Кызылской музыкальной школе в 1950 году, в классе фортепьяно Елены Романовны Близнюк. «Нас с детства приобщали к Прекрасному и хотели, чтобы мы занимались музыкой. Первое пианино появилось в далёком детстве. Оно было немецкое, совсем старинное, с подсвечниками по правую и левую стороны, с узорами и инкрустациями. Клавиши на пианино были совсем жёлтые от старости. Потом отец купил нам пианино «Красный октябрь», а в 60-е годы, когда мы переехали на другую квартиру, у нас появился рояль тоже «Красный октябрь». Мы с детства играли на нём» – так воспоминал сам композитор.

 После окончания общеобразовательной школы продолжил обучение музыки в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, стал студентом фортепианного класса Мэри Симховны Лебензон – мастера-интерпретатора творчества С.В. Рахманинова. Вот почему любовь именно к этому русскому композитору и именно к фортепиано дала великолепные результаты у талантливого ученика. Первый и второй концерты Рахманинова в его исполнении звучали наиболее часто. И начинающий композитор опирается на лучшие традиции этого композитора. Конечно, скоро в сферу внимания композитора попадают и С.С. Прокофьев, и И.Ф. Стравинский, но первая любовь не забывается.

«Первое произведение, которое я сочинил и записал – «Тувинские пейзажи». Это было в консерватории, в подвальных классах фортепиано для занятий. Заниматься приходилось по ночам, потому что только тогда были свободными классы для репетиционных занятий. Я закрывался, и все ночи проводил в импровизациях и сочинении музыки. Педагог по специальности не знала, чем я занимаюсь, знали только друзья студенты консерватории: Чаптыков Владимир (будущий министр культуры Хакасии) и Мохов Евгений. Они были первыми моими слушателями» - рассказывал Вл. Тока.

К сочинению музыки Владимир Тока обратился в 60-е годы и делал свои первые опыты самостоятельно, без профессионального руководителя. Уже в эти годы он, в отличие от большинства самодеятельных авторов, создает не миниатюры, а крупные формы симфонической музыки Концерт для фортепиано с оркестром «Улан-цецег» (Красный цветок) и симфонической поэмы «Тувинской пейзажи», прозвучавшая в концерте декады тувинского искусства в Москве (1964 г.) в исполнении автора.

Этой же осенью Вл. Тока был призван в ряды Советской Армии и через два года демобилизован по состоянию здоровья. В последующие годы он работал концертмейстером в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола и пианистом в симфоническом оркестре Тувинского телевидения и радио.

В овладении композиторским мастерством большую помощь Владимиру оказала стажировка в 1972 году в Ленинградской консерватории у А. Д. Мнацаканяна. В 70-80-е годы Вл. Тока продолжил работу в области симфонической музыки он пишет поэмы «Ай-кыс» («Лунная девушка»), «Мой край», «Воспоминание о прошлом», «Каа-Хем», «Романтическая», концерты для скрипки и для флейты с оркестром, ноктюрн для гобоя и симфонического оркестра, Симфонию № 1. Интенсивно протекала работа и в сфере камерно-инструментальной музыки – циклы пьес для фортепиано, миниатюры и большие концертные пьесы для различных инструментов, в том числе фортепианный дуэт «Енисейская акварель».

Новой для композитора областью творчества становится музыка к театральным спектаклям – «Маугли» по Р. Киплингу, «730 дней и ночей» по пьесе Ч.Ч-Д. Ондара, «Звездные мастера» по пьесе И. Токмаковой, «Маленькие трагедии» по А.С. Пушкина. Работа в области театральной музыки, создание музыки для ряда хореографических миниатюр: «Памятник», «Танец шамана», «Тувинский танец», «Танец с пиалами» – привела композитора к мысли о создание тувинского национального балета «Кодур-оол и Биче-кыс» по сказке его отца, С.К. Тока. Также появляются многочисленные песни и романсы: «*Дуруяа*» (Журавль), «*Оглум чазы*» (Весна сына) на слова С. Шаңгыр-оола, «*Саян-Таңды кыстары*» (Девушки Саянских гор), «*Салымымны чүрээм согуу хемчээп каан*» (Мою судьбу измерил сердца стук), «*Боданыышкын*» (Раздумье), на слова А. Арапчора, вокальный цикл «Времена года» – на слова М. Рамазановой и др.

Творческая работа все эти годы совмещалась с его работой в симфоническом оркестре Тувинского телевидение и радио в качестве пианиста. В 1984 году В.С. Тока был принят в Союз композиторов СССР и в этом же году ему присвоили звание заслуженного артиста Тувинской АССР. «Урожайные» восьмидесятые завершает Симфония № 2, «Таежная», за создание которой в 1992 году композитор стал Лауреатом государственной премии Тувы, а в 2003 году в связи с его 60-летием – звание народного артиста Республики Тыва.

В 1990-е годы была написана музыка к этнобалету «Сила любви» на либретто О.О. Монгуша, который успешно исполнен во Франции летом 1996 года ансамблем народной музыки «Сибирский сувенир» Восточно-Сибирский государственной академии культуры и искусств.

Владимир Тока – один из первых джазменов Тувы, нет числа его обработкам и импровизациям. Владимир Салчакович Тока – композитор, заслуженный артист Тувинской АССР (1984 г.), Лауреат государственной премии (1989 г.), Народный артист Республики Тыва (2003 г.). Прожил композитор бурную музыкальными событиями жизнь, оставив богатое творческое наследие.

2. Владимира Тока «Соңгу чүктен салгын келзе»

2.1. Музыкально-выразительные средства

Итак, песня Владимира Тока «*Соңгу чүктен салгын келзе*» пронизана светлым лирическим настроением, отчего ее любят петь и взрослые, и дети. В содержании передается состояние ожидания счастья, или какого-то большого чувства:

Соңгу чүктен салгын келзе, Если подует ветерок с севера,

Шораан сыннар кырынче көр. Посмотри на вершины гор.

Отчугаштар кызаш кынза, Если огоньки сверкают в сердце,

Орай-даа бол, манап олур. Подожди, даже уже поздно.

Припев:

Чүгүрүктүң черде, дээрде На земле и на небе

Чүген-суглук шыңгыраажы. Слышен звон упряжки скакуна.

Чүрээм сенче, чүгле сенче Сердце к тебе, только к тебе

Чүткүй ужуп далаштырды. Мчится стремглав, навстречу.

Текст представляет собой типичный восьмисложник, характерный для тувинских народных песен. Внутренняя драматургия стиха подвержена синтаксическому параллелизму, который наблюдается в поэзии кочевников. Авторский подход, имея черты фольклорных традиций, все равно отличается своим индивидуальным почерком, новизной лирических нюансов.

Музыкальная форма песни – запевно-припевная, состоящая из двух частей А и В. Размер 4/4, темп спокойный, начинается с маленького вступления из 2-х тактов.

Первая часть (А) состоит из двух предложений. Содержание первой части связано с долгим ожиданием встречи с любимым человеком, ожиданием счастья. Для выражения чувства одиночества, композитор использовал следующие музыкальные выразительные средства: статичный остинатный ритм четвертными длительностями в фортепианной партии, показывает застывший характер музыки без движения; полутоновые ходы в мелодии (7 такт, между 10-11 тактами и 12-13 тактами) – интонации плача, передают состояние грусти и печали; мелодия состоит из небольших мотивов, разделенных между собой паузами, которые играют важную смысловую роль – они передают чувства задумчивости и ожидания.

В гармонии используются большое количество септаккордов (t7,d7,VI7,II7,S7,II65,D2), что добавляет песне необычную красоту, богатство звуковой палитры. Первая часть заканчивается на D7, каденция разомкнутая. На протяжении всей песни присутствуют синкопы. Мелодический мотив в синкопированном ритме и триоль придают современный, джазовый колорит всей песне. Место кульминации приходится на стыке двух частей, которое подчеркивает их контрастность.

Вторая часть (В) по содержанию имеет следующую картину: всадник, который скачет в быстром темпе, звеня стременами. Он торопится навстречу к любимой, как северный ветер. Для этой части композитор выбрал следующие музыкальные средства выразительности: ритмические движения, арпеджио восьмыми передают оживленность, энергичность и яркость движений. В фактуре сопровождения используются кварто-квинтовые ходы, подчеркивающие аналогию тувинских национальных инструментов *игил* и *дошпулуур*, что и придает песне национальный колорит. В мелодии изобилуют полутоновые интонации, подчеркивающие тоску по возлюбленной. Здесь видно стремление композитора создать нетипичное для классической музыки, его уход в традиционное мировоззрение предков. Первый период состоит из 7 тактов, второй из 9-ти. Данная часть является модулирующей – мелодия в d-moll переходит в A-dur, который символизирует счастливое будущее. В гармонии остается использование септаккордов (t7,s65,d7,VII7,D7).

Кода состоит из фортепианной партии, где композитор прибегает к джазовому ритму, придающему танцевальный характер. Квартовые ходы в мелодии и статичные аккорды четвертными в басу, как и в первой части, но в отличии от нее, благодаря оживленному ритму в мелодии, здесь прибавляется движение и энергичность, украшенные с красочными аккордами (t7,t2,VI7,T9). Песня завершается в мажоре, предвещая счастливый конец.

Заключение

Рассмотрев основные черты музыкального языка композитора В.С. Тока на примере анализа песни «*Соңгу чүктен салгын келзе*», можно сделать некоторые выводы:

- изобилие кварто-квинтовых оборотов, которые имитирует бурдонно-обертоновую окраску тувинской музыки;

- использование триолей и синкопированного ритма; наличие ладовых особенностей, например, использование натурального минора – все это вместе образуют звуковую палитру, как обозначил в своем исследовании музыковед В.И. Борисенко: «При обобщении образного содержания и анализа тематического материала видно, что характерными чертами композиторского почерка Владимира Тока являются тяготение к программности, яркой тематической образности и звукоизобразительности, богатству тембровых красок, выразительности гармонического языка, разнообразию фактуры, тонкому сочетанию характерных черт тувинского мелоса и современной композиторской техники».

- Фортепианная техника Вл. Тока – в стиле романтического пианизма Шопена, Рахманинова: двойные ноты, октавно-аккордовые пассажи, трудные скачки, пассажи мелких нот, многозвучные аккорды с большой растяжкой и т.д.

- Фактура многослойная, но дифференцированная. Внутри звуковой ткани есть регистровое расположение материала, диктующая склонность к оркестровому мышлению.

- Мелодия может располагаться в разных фактурных слоях. Она имеет вокальную природу (сплав народной протяжной песни *узун ырлар* и *кожамык*). Кроме того, опора на ладовую организацию тувинской музыки составляет мелодические контуры.

Список использованной литературы:

1. *Аксенов А.Н.* Тувинская народная музыка: репринтное издание / А.Н. Аксенов; под ред. с пред. Е.В. Гиппиуса. – Москва, 1964. – 238 с.
2. *Борисенко В.И*. Зрелость композитора / «Тувинская правда», 1992. – 16 июня.
3. *Булучевский* Ю. Краткий музыкальный словарь / Ю. Булучевский, В. Фомин. – СПб. – М.: Музыка. – 1998. – 461 с.
4. *Казанцева З.К.* Чыргал-оол: Жизнь и творчество / Авт.-сост., вступ.ст., примечан. З.К Казанцева; науч. ред. канд.иск. Е.К. Карелина. – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2003. – 188 с.
5. *Казанцева З.К.* Рожденный петь: к 80-летию со дня рождения Р.Д. Кенденбиля /Авт.-сост., З.К Казанцева; науч. ред. канд.иск. Е.К. Карелина. – Кызыл, 2002. – 92 с.
6. *Казанцева З.К.* Человек века: к 65-летию композитора В.С. Тока / Культура, искусство и образование в регионах Сибири. – Кызыл, 2008. – с. 135-139.
7. *Карелина* Е. К. История тувинской музыки от падения династии Цин и до наших дней: исследование / Е. К. Карелина; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского; науч. ред. док. Иск. В. Н. Юнусова. – М.: Изд-во Композитор, 2009. – 552 с.: нот., ил.
8. *Мазель* Л. А. Вопросы анализа музыки / Л. А. Мазель; – Москва: Сов. Композитор, 1978. – 350 с.
9. *Мазель* Л. А. Строение музыкальных произведений: учеб. пособие / Л. А. Мазель; – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Музыка, 1979. – 536 с.
10. *Монгуш* А. Д-Б. Тувинский песенный фольклор: ладозвукорядовый аспект / А. Д-Б. Монгуш; ТИГИ; науч. ред. С. П. Галицкая. – Кызыл; Абакан: ООО Кооператив «Журналист», 2013. – 200 с.: нот.
11. *Тыва улустун ырлары* (Тувинские народные песни) / сост. М. Мунзук, муз. ред. А. Чыргал-оол. – Кызыл: Тыв. НУЧ, 1973. – 215 с.: нот.
12. *Осипенко,* Г.А. Тувинская музыкальная литература: учебник / Г. А. Осипенко; – Кызыл, 1994 (копия рукописи).
13. *Способин,* И. В. Музыкальные формы: учеб.пособие / И. В. Способин; – 5-е изд. – М.: Музыка, 1972. – 400 с.
1. Начиная с середины 20-х годов прошлого века до наших дней, данный период охватывает 90 лет. [↑](#footnote-ref-1)