МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ та ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ

імені А. В. НЕЖДАНОВОЇ

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

ДУ ВЕЙ

УДК 78.01/.03 + 784/785.7

ДИСЕРТАЦІЯ

ПОЕТИКА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ В

КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ

СТОЛІТТЯ (на прикладі камерно-вокальних творів С. Слонімського)

Спеціальність 17.00.03 - Музичне мистецтво

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії)

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

 Ду Вей

Науковий керівник - ФІЛАТОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат мистецтвознавства, в.о. професора

ОДЕСА - 2021

ЗМІСТ:

АНОТАЦІЇ 2

ВСТУП 15

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ТА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ

1.1. Дискурсивні засади вивчення поняття поетики як музикознавчої

категорії 21

1.2. Принципи циклічної побудови та художні умови циклізації у

камерно-вокальній творчості 48

1.3. Взаємодія слова та музики як основа композиційної побудови

камерно-вокального циклу: до проблеми художнього змісту 70

Висновки до Розділу 1 91

РОЗДІЛ 2. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІ ЦИКЛИ С. СЛОНІМСЬКОГО ЯК ЦІЛІСНА ХУДОЖНЯ СЕМІОСФЕРА

2.1. Взаємообумовленість вербальної та музичної семантики в камерно-

вокальної творчості С. Слонімського 93

2.2. Поетичне слово О. Блока у камерно-вокальній творчості С. Слонімського: до явища «петербурзького тексту» 122

2.3. Художньо-образна семантика «Шести романсів на вірші

А. Ахматової» та «Десяти віршів Анни Ахматової» як втілення авторської

моделі камерно-вокального циклу 140

Висновки до Розділу 2 165

ВИСНОВКИ 169

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 172

ДОДАТОК А 189

ВИСНОВКИ

Дослідження складної семантичної побудови камерно-вокальних творів С. Слонімського дозволяє розкривати механізми взаємодії музичної і поетичної систем, заснованої на протиставленні елементів різних композиційних рівнів. Було встановлено, що творча співдружність композитора і авторів літературних першоджерел пов'язана з процесами активного стильового обміну і перетворення. Обираючи як поетичну першооснову твори, що орієнтовані на різні авторські стилі й культурні традиції, С. Слонімський занурюється в невичерпні смислові глибини, чуйно осягає всю повноту їх естетики та філософії, сприймає їх певний «камертон», творчий імпульс, що породжує художній світ камерно-вокального циклу. Так здійснюється справжнє взаємовтілення музики й слова, свого роду вбудовування однієї мовної системи в іншу.

Обов'язковою умовою існування жанрової сфери камерно-вокальної музики стає взаємовідношення і постійна діалогічна взаємодія двох семіотичних систем - слова і музики. Незважаючи на безліч складових, що об'єднують ці дві системи, все ж мова йде про самостійні явища, що мають власну унікальну специфіку й потужний художній потенціал. У камерно- вокальній творчості вербальна і музична семіотичні системи виявляються об'єднаними загальним художнім завданням, що стає основою для формування принципів їх взаємодії та формування комплексу стилістичних параметрів, що дозволяють втілитися образно-смисловому змісту.

Художній синтез словесного і музичного рівнів в камерно-вокальній музики, в цілому, і в творчості С. Слонімського, зокрема, в першу чергу ґрунтується на двох найважливіших особливостях - з одного боку, на принциповій близькості музичної і вербальної мовних систем і на родинному зв'язку принципів організації процесу інтонування в них, з іншого - на відмінності в можливостях передачі художньо-образної і змістовної складових, що мають принципово відмінну природу.

Індивідуальною прерогативою для С. Слонімського, що суттєво відрізняло його від багатьох інших його сучасників, стає проникнення внутрішніх законів класичного мислення в організацію власної музичної системи і злиття їх в єдине ціле. Про це свідчить значний вплив функціональності і акордових структур, типових для мажоро-мінорної системи, квадратності та періодичністі, характер тонально-гармонійного руху, що викликає асоціації з певними розділами класичних форм, а також гомофонно-гармонійні фактурні рішення. Все це проникає як в камерно- вокальні цикли, орієнтовані на традиційні, «класичні» взірці, так і у твори з тяжінням до суттєвого оновлення принципів драматургічної та структурно - композиційної побудови, з авторизованими музично-мовними засобами.