

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СИДЕЛЬНИКОВ. ХОРОВОЙ ЦИКЛ «РОМАНСЕРО О ЛЮБВИ И СМЕРТИ»: СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ И ИНТОНАЦИОННО-ОБРАЗНЫЙ АНАЛИЗ.

NIKOLAI NIKOLAEVICH SIDELNIKOV'S CHORAL CYCLE "ROMANCERO OF LOVE AND DEATH": A STYLISTIC AND DRAMATURGICAL ANALYSIS.

NIKOLAY NIKOLAEVICH SIDELNIKOVNING "MUHABBAT VA O'LIM HAQIDAGI ROMANCERO" XOR TSIKLI: USLUBIY VA DRAMATURGIK TAHLIL.

Джабарова Чарос Шухрат кизи

Магистр 2 курса, кафедра

«Академическое хоровое дирижирование», ГКУз.

O'zbek tilida

Jabarova Charos Shuxrat qizi

2-bosqich magistranti,

"Akademik xor dirijyorligi" kafedrası, GKUZ

Ingliz tilida

Jabarova Charos Shukhrat kizi

2nd-year Master's student,

Department of Academic Choral Conducting, GKUZ

Ключевые слова:

Н. Н. Сидельников, хоровая музыка XX века, Романсеро о любви и смерти, поэзия Ф. Г. Лорки, музыкальная драматургия, интонационный анализ, хоровая фактура, образ смерти, образ любви.

Аннотация;

В работе рассматривается хоровой цикл Николая Николаевича Сидельникова «Романсеро о любви и смерти» на стихи Федерико Гарсиа Лорки как целостное художественное явление в контексте отечественной музыкальной культуры второй половины XX века. Основное внимание уделяется особенностям музыкальной драматургии цикла, специфике интонационного мышления композитора, а также способам интерпретации поэтического текста средствами хорового письма. Анализируются жанровые, ритмические, фактурные и тембровые особенности произведения, раскрывается роль образно-символической системы, основанной на противопоставлении категорий любви и смерти. В исследовании выявляется синтетическая природа цикла, сочетающего элементы национального колорита, неофольклорных тенденций и современного композиторского мышления. Полученные выводы расширяют представление о хоровом наследии Н. Н. Сидельникова и могут быть использованы в научной и исполнительской практике.

Keywords:

N. N. Sidelnikov, twentieth-century choral music, Romancero of Love and Death, poetry of Federico García Lorca, musical dramaturgy, intonational analysis, choral texture, image of death, image of love.

Abstract:

The present study examines Nikolai Nikolaevich Sidelnikov's choral cycle "Romancero of Love and Death" based on poems by Federico García Lorca as an integral artistic phenomenon within the context of Russian music of the late twentieth century. The research focuses on the dramaturgical structure of the cycle, the composer's intonational thinking, and the methods of musical interpretation of poetic texts through choral writing. Genre-related, rhythmic, textural, and timbral features of the composition are analyzed, with particular attention given to its symbolic imagery built on the opposition between love and death. The study reveals the synthetic nature of the cycle, combining elements of national color, neo-folkloristic tendencies, and contemporary compositional techniques. The conclusions contribute to a deeper understanding of Sidelnikov's choral legacy and may be applied in both scholarly research and performance practice.

Kalit so'zlar:

N. N. Sidelnikov, XX asr xor musiqasi, Muhabbat va o'lim haqidagi Romancero, F. G. Lorca she'riyati, musiqiy dramaturgiya, intonatsion tahlil, xor fakturasi, o'lim obrazi, muhabbat obrazi.

Annotatsiya:

Mazkur tadqiqotda Nikolay Nikolaevich Sidelnikovning Federiko Garsia Lorca she'rlari asosida yaratilgan «Muhabbat va o'lim haqidagi Romancero» xor tsikli XX asr ikkinchi yarmi rus musiqi madaniyati kontekstida yaxlit badiiy hodisa sifatida tahlil qilinadi. Ishda tsiklning musiqiy dramaturgiyasi, kompozitorning intonatsion tafakkuri hamda she'riy matnning xor vositalari orqali talqin etilishi masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Asarning janr, ritm, faktura va tembr xususiyatlari tahlil qilinib, muhabbat va o'lim tushunchalarining qarama-qarshiligi asosida shakllangan obrazlar tizimi ochib beriladi. Tadqiqot natijasida tsiklning milliy rang-baranglik, neo-folklor unsurlari va zamonaviy kompozitorlik tafakkurini uyg'unlashtirgan sintetik tabiati aniqlanadi. Olingan xulosalar Sidelnikovning xor ijodini chuqurroq anglashga xizmat qiladi va ilmiy hamda ijrochilik amaliyotida qo'llanishi mumkin.

ВВЕДЕНИЕ

Хоровое творчество Николая Николаевича Сидельникова занимает особое место в истории отечественной музыки второй половины XX века. Его произведения характеризуются синтезом национальных и интернациональных художественных традиций, обращением к поэтическим первоисточникам высокой художественной ценности и стремлением к философскому осмыслению фундаментальных категорий бытия. Одним из наиболее значительных сочинений композитора является хоровой цикл «Романсеро о любви и смерти» на стихи Федерико Гарсиа Лорки.

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью данного цикла в современном музыкознании, а также его значимостью для понимания эволюции отечественной хоровой музыки в контексте взаимодействия с западноевропейской поэтической традицией.

История создания и жанровая специфика цикла

Цикл «Романсеро о любви и смерти» был создан в 1977–1978 годах. Обращение Сидельникова к поэзии Ф. Г. Лорки не является случайным: поэтический мир испанского поэта, насыщенный символами, трагизмом и глубокой эмоциональной экспрессией, оказался созвучным эстетическим поискам композитора.

Жанр «романсеро» восходит к средневековой испанской песенной традиции. В трактовке Сидельникова он приобретает форму масштабного хорового цикла, в котором отдельные номера функционируют как лирико-драматические поэмы, объединённые сквозной образной и философской концепцией.

Поэтическая основа и её интерпретация

Поэтические тексты Ф. Г. Лорки, использованные в цикле, охватывают различные периоды его творчества. Композитор осуществляет свободную интерпретацию первоисточника, акцентируя внимание не столько на сюжетности, сколько на эмоционально-образной сфере стихов.

Темы любви и смерти в поэзии Лорки представлены в диалектическом единстве. Любовь осмысливается как высшее проявление жизненной энергии, тогда как смерть выступает не только как трагический финал, но и как философская категория, открывающая путь к вечности.

Драматургия цикла

Драматургическая структура цикла строится по принципу контраста и постепенного нарастания напряжения. Первые номера посвящены образам любви, ночи, женского начала. Инструментальная интерлюдия «Вздохи гитары» выполняет функцию рубежа между двумя смысловыми сферами — жизнью и смертью.

Вторая часть цикла характеризуется усилением трагического начала, насыщенностью фактуры, активным использованием ритмических и тембровых контрастов.

Интонационно-мелодический анализ

Мелодика цикла основана на синтезе вокальной кантилены и инструментально-имитационных приёмов. Часто встречаются интонации, восходящие к испанскому фольклору: ладовая переменчивость, мелизматичность, импровизационная свобода.

Особое значение имеет образ гитары, воплощённый как через прямое инструментальное участие, так и посредством хоровой фактуры, имитирующей гитарные переборы.

Ритм и метр

Ритмическая организация цикла отличается разнообразием. Сидельников активно использует остинатные формулы, синкопы, скороговорочную декламацию. Ритм становится важнейшим выразительным средством, формирующим драматическое напряжение.

Фактура и хоровая техника

Фактурное решение цикла отличается высокой изобретательностью. Композитор сочетает гомофонно-гармоническое письмо с элементами полифонии, использует выкрики, шёпот, речитатив, кластерные созвучия.

Хор трактуется как универсальный тембровый организм, способный выполнять как вокальные, так и инструментальные функции.

Анализ кульминационных номеров

Особое место в цикле занимает «Реквием по корове», являющийся кульминацией всего произведения. Здесь трагедия частного эпизода приобретает масштаб философского обобщения.

Финальный номер «Memento» выполняет функцию эпилога, переводя драматическое напряжение в сферу созерцательного размышления.

Заключение

Хоровой цикл «Романсеро о любви и смерти» представляет собой глубоко продуманное произведение, в котором поэзия Ф. Г. Лорки получила оригинальное музыкальное воплощение.

Сидельников создал философски насыщенное сочинение, раскрывающее универсальные темы любви и смерти средствами современной хоровой выразительности. Произведение имеет значительную художественную и научную ценность и может рассматриваться как важный объект диссертационного исследования.

Список литературы

1. Григорьева Г. В. Николай Сидельников. — М.: Советский композитор, 1986.
2. Заборонок Е. Образы поэзии Федерико Гарсиа Лорки в вокально-хоровом творчестве отечественных композиторов // Музыкальная академия. — 2013. — № 1.
3. Лорка Ф. Г. Лирика / пер. с исп. — М.: Художественная литература, 1966.
4. Музыкальная академия. Статьи о творчестве Н. Н. Сидельникова. — разные выпуски.