



М. В. Мурадян

«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ
БАЛЛАДЫ»
ЧАРЛЬЗА АЙВЗА

Учебно-методический практикум

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра камерного пения

М. В. Мурадян

«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ
БАЛЛАДЫ»
ЧАРЛЬЗА АЙВЗА

Учебно-методический практикум



Санкт-Петербург
2021

УДК 784.3
ББК 85.314
М 91

Мурадян М. В. «Сентиментальные баллады» Чарльза Айвза: учебно-методический практикум / М. В. Мурадян; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург: Дизайн Партнер, 2021. — 36 с.

Учебно-методический практикум содержит нотный материал, а также выполненные автором дословные переводы с американского языка и транскрипции восьми песен Ч. Айвза, входящих в состав вокального цикла «Сентиментальные баллады».

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, профессор М. Г. ЛЮДЬКО
кандидат искусствоведения, доцент
Е. Ш. ДАВИДЕНКОВА-ХМАРА

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

ISMN 979-0-9003452-1-9



© Мурадян М. В., 2021
© Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2021



От автора

Вокальный цикл Чарльза Айвза «Сентиментальные баллады», как и цикл «Пять уличных песен», основан на городском фольклоре. Он привлекает душевной простотой и доходчивостью текстов, ощущением личного проникновения в сюжеты, большой теплотой, любовью к людям и, конечно же, красивой мелодикой. Через весь опус, состоящий из восьми песен, яркой нитью проходит тема большой любви, о которой грезит каждый и которая должна случиться в жизни человека, мимо которой нельзя пройти и которую нельзя терять, ибо дается она свыше и освещает весь жизненный путь.

Песни «*Dreams*» («Грёзы»), «*An Old Flame*» («Старое пламя»), «*A Night Song*» («Ночная песня»), «*Marie*» («Мария») об истинных человеческих ценностях: предчувствии любви, нерастраченных любовных чувствах, о верности и вечности настоящего чувства. «*Omens and Oracles*» («Предзнаменования и прорицания») — о столкновении фантомов будущего и призраков прошлого; звучит даже предостережение воздержаться от роковой любви: «Не дай чувствам тебя захватить!», о горечи потерь и боли воспоминаний. «*A Song for Anything*» («Песня всему») — ностальгия о годах обучения композитора в Йельском университете в 1894–1898 годах. «*The World's Highway*» («Дороги мира» или «Земные пути») — это воспоминания о молодости, путешествиях, поиске смысла жизни, о различных гранях проявления земного бытия и, наконец, о Доме (так называемой «американской мечте»), лучше которого ничего в мире нет. Любопытно, что по мнению первого издателя этого цикла (The National Institute of Arts and Letter International Copyright Secured Printed in U. S. A), первые шесть песен не отличались большой музыкальной ценностью и были изданы, в основном потому, что автор счел их хорошими иллюстрациями типов песен. «*Kären*» («Карин») написана на слова неизвестного автора (некоторые исследователи приписывают текст самому Айвзу); здесь воспоминания о детской любви, рассуждения о мимолетности времени и вечности чувств, связанных с памятью и любовью.

Цикл «Сентиментальные баллады» очень полезен и удобен в процессе обучения, что обусловлено:

- простыми для понимания и запоминания текстами
Это дает возможность для более детальной проработки сюжетных линий (что особенно важно в камерном пении), углубленной работы над фразировкой, динамикой, произношением (этому способствуют представленные переводы и транскрипции), а также поискам исполнительских приемов и красок (динамика, штрихи, темповые отклонения, цезуры напрямую зависят от содержания).
- доступностью ритмических рисунков
Это позволяет на практике применять полученные на смежных дисциплинах (гармонии, сольфеджио) знания и совершенствовать исполнительское мастерство.
- классическим построением
Большинство песен написаны в куплетной форме, что перекликается с русскими и европейскими традициями. Находя общие черты и различия, проще понять стилевые особенности американских романсов и песен, ярче обозначить форму исполняемого произведения, найти новые приемы и краски для разнообразия трактовок и в результате глубже проникнуть в сюжет и интереснее его подать.
- диапазоном
№ 1 «*Dreams*»: $c^1 - f^2$
№ 2 «*Omens and Oracles*»: $c^1 - f^2$
№ 3 «*An Old Flame*»: $c^1 - f^2$
№ 4 «*A Night Song*»: $es^1 - es^2$
№ 5 «*A Song for Anything*»: $H - g^2$
№ 6 «*The World's Highway*»: $d^1 - g^2$
№ 7 «*Kären*»: $des^1 - ges^2$
№ 8 «*Marie*»: $c^1 - c^2$

Все это дает возможность совершенствовать вокальную технику, выравнивать звучание голоса по диапазону (на удобной tessiture), более тщательно прорабатывать динамику, «отдыхать» во время пения, грамотно подготавливать кульминации, использовать все голосовые возможности и навыки.

Дополнительно в практикуме приведены дословные подстрочные переводы текстов, а также транскрипции слов, что позволяет учащимся не тратить время на самостоятельные изыскания, а сразу воспользоваться представленным материалом для более глубокого подхода к исполняемому произведению.



Dreams

Трѣзвы

Ч. Айвз

Moderato

The first system of the musical score is in common time (C) and the key of B-flat major. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a whole rest followed by a half note G4, a quarter note A4, and a quarter note Bb4. The piano accompaniment starts with a half note chord of Bb2, F3, and Bb3, followed by a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. Dynamics include *mp* and *p*.

When twi-light

The second system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line has a measure rest followed by a half note G4, a quarter note A4, a quarter note Bb4, a half note C5, a quarter note Bb4, a quarter note A4, and a half note G4. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

comes, when twi-light comes with shad - ows drear, I dream of
back, when I look back on hap - pier days, my eyes are

The piano accompaniment for the second system consists of a right hand with a steady eighth-note accompaniment and a left hand with a bass line.

The third system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line has a measure rest followed by a half note G4, a quarter note A4, a quarter note Bb4, a half note C5, a quarter note Bb4, a quarter note A4, and a half note G4. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

thee, of thee dear one; and grows my soul so dark and sad, sad
filled, are filled with tears; I see thee then in vi - sions plain, so

The piano accompaniment for the third system consists of a right hand with a steady eighth-note accompaniment and a left hand with a bass line.

12

as sha-dows drear, They tell me not to grieve love, for
true, so full of love. But now I fear to ask them if

16 *poco rit.* **a tempo**

thou wilt come, But Oh! but oh! I can not tell why I fear their words are
thou art' live; They tell me not to grie-ve love! For thou wilt come at

16 *poco rit.* **a tempo**

21 *f* *p*

false: I dream of thee, I dream of thee, love! And thou art
last: I dream of thee, I dream of thee, love! And thou art

21 *f* *p*

24 *poco rit.* | 1. *a tempo*

near, art near till I a - wake.
near, art near till I a

28 | 2. *pp*

When I look wake. I dream of thee, I dream of

32

thee and thou art near, art near till I a - wake.

1.

Когда сумерки наступают,
 Когда сумерки наступают с тенями печальными,
 Я грежу о тебе, о тебе дорогой, единственной
 И становится моя душа такой мрачной и печальной,
 Печальной словно тени мрачные,
 Они говорят мне не сокрушаться о любви,
 Ибо она придет,

Но, ах! Но, ах! Я не могу сказать
 Почему я боюсь, что их слова ложь
 Я грежу о тебе, о тебе, любимая!
 И ты рядом до тех пор, пока я не проснусь.

2.

Когда я оглядываюсь назад,
 Когда я оглядываюсь назад на счастливые дни,
 Я вижу тебя там в видениях (фантазиях) ясно,
 Такой реальной, такой полной любви.

Но сейчас я боюсь спросить их, жива ли ты;
 Они говорят мне не сокрушаться о любви!
 Ведь она придет наконец;
 Я грежу о тебе, о тебе, любимая!
 И ты рядом до тех пор, пока я не проснусь.

1.

When twilight comes
 when twilight comes with shadows drear
 I dream of thee
 of thee dear one
 and grows my soul so dark and sad
 sad as shadows drear
 they tell me not to grieve love
 for thou wilt come
 but Oh but Oh I can not tell
 why I fear their words are false
 I dream of thee I dream of thee love
 and thou art near art near till I awake.

wen 'twailait 'kəmz
 wen 'twailait 'kəmz 'wið 'ʃædəʊs 'drɪr
 ai 'dri:m 'əf'ði
 əf 'ði: 'dir 'wʌn
 ənd 'grəʊz 'maɪ 'səʊl 'səʊ 'dɑ:rk 'ənd 'sæd
 sæd 'əs 'ʃædəʊs 'drɪr
 ðei 'tel 'mi 'not 'tə 'gri:v 'lʌv
 fər 'ðəʊ 'wɪlt 'kʌm
 bət 'əʊ 'bət 'əʊ 'ai 'kən 'nɑ:t 'tel
 wai 'ai 'fɪr 'ðer 'wɜ:dz 'ɑ: 'fɔ:ls
 ai 'dri:m 'əf'ði: 'ai 'dri:m 'əf'ði: 'lʌv
 ənd 'ðəʊ 'ɑ:rt 'nɪr 'ɑ:rt 'nɪr 'tɪl 'ai 'ə'weɪk

When I look back
 when I look back on happier days
 my eyes are filled
 are filled with tears
 I see thee then in visions plain
 so true so full of love
 but now I fear to ask them
 if thou art 'live
 they tell me not to grieve love
 for thou wilt come at last
 I dream of thee
 I dream of thee love
 and thou art near
 art near till I awake.

wen 'ai 'luk 'bæk
 wen 'ai 'luk 'bæk 'ɑ:n 'hæpi 'deiz
 mai 'aiz 'ɑ: 'fild
 ɑ: 'fild 'wið 'terz
 ai 'si: 'ði: 'ðen 'in 'viʒns 'plein
 səʊ 'tru: 'səʊ 'fʊl 'əf 'lʌv
 bət 'naʊ 'ai 'fir 'tə 'æsk 'ðem
 if 'ðəʊ 'ɑ:rt 'liv
 ðei 'tel 'mi 'nɑ:t 'tə 'gri:f 'lʌv
 fər 'ðəʊ 'wilt 'kʌm 'ət 'læst
 ai 'dri:m 'əf 'ði:
 ai 'dri:m 'əf 'ði: 'lʌv
 ənd 'ðəʊ 'ɑ:rt 'nir
 ɑ:rt 'nir 'til 'ai 'ə'weik