

М. В. Мурадян

ЧЕТЫРЕ ПЕСНИ
ДЖОРДЖА И АЙРЫ
ГЕРШВИН

Учебно-методический практикум

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

М. В. Мурадян

ЧЕТЫРЕ ПЕСНИ
ДЖОРДЖА И АЙРЫ
ГЕРШВИН

Учебно-методический практикум

Санкт-Петербург
2021

УДК 784.3
ББК 85.314
М 91

Мурадян М. В. Четыре песни Джорджа и Айры Гершвин: учебно-методический практикум / М. В. Мурадян; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург: Дизайн Партнер, 2021. — 32 с.

Учебно-методический практикум содержит нотный материал, краткую биографическую справку об авторах песен, дословные переводы и транскрипции оригинальных текстов, а также поэтические подстрочники, выполненные автором практикума.

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 979-0-9003452-2-6

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

От автора

В данном пособии представлены дословные переводы текстов американского поэта-песенника Айры Гершвина (1896–1983), брата известного композитора Джорджа Гершвина (1898–1937), транскрипции этих текстов, которые должны облегчить произношение, а также собственные поэтические подстрочные переводы, выполненные автором практикума — доцентом кафедры камерного пения вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Мариной Валерьевной Мурадян. Все это сделано для удобства студентов, которые смогут исполнять эти песни на русском языке, что часто востребовано в широкой российской слушательской аудитории.

Почему же выбор пал именно на эти песни?

1. Это, несомненно, одни из самых **ярких и часто исполняемых песен** не только в США, но и во всем мире. И значит, включая их в учебные программы, мы знакомим учащихся с камерной вокальной стороной творчества создателей знаменитой и всеми любимой оперы «Порги и Бесс», и шире — с американской джазово-классической песней на лучших ее образцах
2. Доступные диапазоны:
  - № 1. «*cand She loves*» («Он любит и она любит»): d^1-f^2
  - № 2. «*The Man I love*» («Человек, которого я люблю»): d^1-es^2
  - № 3. «*My one and only*» (What Am I Gonna Do) («Моя единственная» (Что делать мне): c^1-f^2
  - № 4. «*Soon*» («Скоро»): d^1-f^2

Выравнивание звучания голоса по всему диапазону является одной из первостепенных задач педагога-вокалиста, а эти песни дают возможность добиваться необходимого результата именно в виду доступности вокальных партий не только для меццо-сопрано и баритонов, но и для голосов с неполным диапазоном, что предполагает широкое их использование.

3. **Легко запоминающаяся мелодика, отсутствие частых скачков, постепенное восходящее и нисходящее движение** на фоне джазовой гармонизации помогает работе по совершенствованию

нию вокальной линии, дает возможность планомерно заниматься фразировкой, учить грамотной подаче звука, правильному распределению акцентов, умению использовать ударные и безударные слоги в пении и способствует развитию и обострению слуха.

4. **Умение применять различные штрихи** (от *staccato* до *legato*) также помогает совершенствованию вокальной техники исполнителей, разнообразит их исполнительские возможности с помощью технических приемов выражать различные эмоции, насыщать музыку более яркими красками.
5. **Доступные и интересные ритмические рисунки** (синкопы, пунктирный ритм, триоли в сочетании *bel canto* и т. д.) позволяют лучше проникнуть в особенность творческого письма Дж. Гершвина (соединение традиций европейской музыкальной классики и афроамериканского фольклора) и дают возможность применять на практике знания, полученные на сольфеджио и гармонии, а следовательно, прикасаясь непосредственно к этим песням, знакомиться с новым исполнительским стилем.
6. **Обилие тональных отклонений** стимулирует развитие и совершенствование слуховых способностей при полной гармонической поддержке, что очень удобно в период обучения (параллель со смежными дисциплинами, призванными решать подобные задачи).
7. **Простые для понимания тексты** дают возможность более широко использовать предлагаемые песни в период обучения, при работе над текстом уделять внимание не только произношению, но и детальной проработке сюжета, что необходимо для качественного исполнения любого камерного вокального произведения.
8. **Возможность исполнения любым типом голоса и даже дуэтом** (например, № 3 и № 4) обусловлена вышеперечисленными пунктами.

При включении в программу обучения, предлагаемые песни Джорджа и Айры Гершвин будут способствовать расширению кругозора, обогащению репертуара исполнителей и более полному знакомству с камерной вокальной американской музыкой XX века.

He Loves and She Loves   Он любит и она любит

Слова А. Гершвина

Дж. Гершвин

Moderato

Now that I have found you

rall.   *a tempo*

5 I must hang a - round you, Though you may re - fuse me,

9 You will nev - er lose me. If the hu - man race is

13 full of hap - py fac - es, It's be - cause they all love That

Refrain. Slowly with sentiment

17

won - drous thing they call love. He loves and she loves and

Refrain. Slowly with sentiment

17

p *mf*

21

they love, So why can't you love and I love, too?

21

26

Birds love and bees love and whis - per - ing

26

30

trees love, And that's what we both should do.

30

34

Oh, I al - ways knew, some day you'd come a -

38

long; We'll make a two - some that just can't go wrong, hear me:

rit. *a tempo*

43

He loves and she loves and they love, So won't you love me as and

why can't you love and

48

1. I love you. 2. I love, too?

Now that I have found you,
Теперь когда я нашел тебя,
 I must hang around you,
Я должен быть возле тебя,
 Though you may refuse me,
Пусть даже ты оттолкнешь меня,
 You will never lose me.
Ты никогда не потеряешь меня.
 If the human rase is full of happy faces,
Если род людской полон счастливых лиц,
 It's because they all love
Это оттого, что все влюблены
 That wondrous thing they call love.
В эту дивную вещь, что зовут любовью.

Refrain:
 Припев:

He loves and she loves and they love,
Он любит, и она любит, и они любят,
 So why can't you love and I love, too?
Так почему не любить тебе и мне?
 Birds love and bees love and whispering
 trees love,
Пчёлы любят, и птицы любят,
и перешептывающиеся деревья любят,
 And that's what we both should do.
И это то, что должно делать нам обоим.

Oh, I always knew:
О, я всегда знал:
 Some day you'd come along;
Однажды ты придешь;
 We'll make a two,
Мы будем парой,
 Some that just can't go wrong.
Что не может быть ошибочным.
 Hear me:
Слушай меня:
 He loves and she loves and they love,
Он любит, и она любит, и они любят,
 So won't you love me as I love you.
Так будешь любить меня, как я тебя.
 So why can't you love and I love too?
Почему же не любить тебе и мне тоже?

naʊ ðæt 'ai 'hæv 'faʊnd 'ju:
 ai 'mʌst 'hæŋ 'ə'raʊnd 'ju:
 ðəʊ 'ju: 'meɪ 'rɪ'fju:z 'mi:
 ju: 'wɪl 'nevər 'lu:z 'mi:
 If ðə 'hju:mən 'reɪz 'ɪz 'fʊl 'əf 'hæpi 'feɪsɪz
 ɪts 'bɪ'kɔ:z ðeɪ 'ɔ:l 'lʌv
 ðæt 'wʌndrəs 'θɪŋ ðeɪ 'kə:l 'lʌv

hi: 'lʌvz 'ænd 'ʃi: 'lʌvz 'ænd ðeɪ 'lʌv
 səʊ 'waɪ 'kæn't 'ju: 'lʌv 'ænd 'ai 'lʌv 'tu:
 bɜ:rdz 'lʌv 'ænd 'bi:z 'lʌv 'ænd 'wɪspərɪŋ
 'tri:z 'lʌv
 ænd ðæts 'wʌt 'wi: 'bəʊθ 'ʃʊd 'du:

əʊ 'ai 'ɔ:lweɪz 'nju:
 sʌm 'deɪ 'ju:d 'kʌm 'əlɒŋ
 wi:l 'meɪk 'ə 'tu:
 səm ðæt 'dʒʌst 'kæn't 'gəʊ 'rɔŋ
 hɪr 'mi:
 hi: 'lʌvz 'ænd 'ʃi: 'lʌvz 'ænd ðeɪ 'lʌv
 səʊ 'wəʊnt 'ju: 'lʌv 'mi: 'əz 'ai 'lʌv 'ju:
 səʊ 'waɪ 'kænt 'ju: 'lʌv 'ænd 'ai 'lʌv 'tu:

Весь мир обошел я
И тебя нашел я.
Ты меня узнаешь
И не потеряешь.

Мир вокруг искрится,
Счастливы все лица —
Это все любовь, да.
Кругом царит любовь, да!

П р и п е в:

Он любит, ты любишь,
Так почему же
Я не могу любить?
Все пчелки и птицы,
Травы, цветы и листья
Знают, что жизнь в любви.

Да, я всегда знал,
Что я встречу тебя.
Ты улыбнешься
И скажешь, любя: «Слушай:

Он любит,
Все любят.
Так почему же
Не можем мы любить?»

(русский текст М. В. Мурадян)

Джордж и Айра Гершвин

(краткая справка)

Джордж (Якоб, Джейкоб) Гершвин — американский композитор и пианист — родился 26 сентября 1898 года в Нью-Йорке (США, район Бруклин) в семье эмигрантов из Одессы Мойше (Морис) Гершoviца и Розы Брускиной. В семье было четверо детей (Джордж — второй). Он начал писать музыку с 16 лет. Его творчество охватывает такие стили и жанры, как: джаз, блюз, классическая музыка, опера, симфонические произведения, концерты для фортепиано с оркестром, музыка к спектаклям, сочинения для фортепиано соло, около 300 песен (в том числе к кинофильмам).

Кинематограф отплатил композитору добром, правда, уже после его смерти: в 1945 году на экраны вышел художественный фильм на музыку Дж. Гершвина «Рапсодия в блюзовых тонах» («Голубая рапсодия»), облетевший весь мир и познакомивший широкую публику с его музыкой. В 1992–1993 гг. в приключенческом сериале «Хроники молодого Индианы Джонса» (с Томом Беккетом в главной роли) был создан образ самого Джорджа Гершвина в серии «Скандал 1920-го».

Особенно активный период творчества композитора — с 1916 по 1937 год. С 1924 он стал тесно сотрудничать со своим братом Айрой Гершвин. Вскоре был создан мюзикл «Lady, Be Good», прославивший братьев не только на Бродвее.

В начале 1937 года у знаменитого уже композитора обнаружили опухоль головного мозга. 11 июля после операции, не приходя в сознание, он умер в клинике «Седарс Синай».

Айра (Израэл) Гершвин — американский поэт-песенник — родился в той же семье. Поначалу, закончив школу, но не закончив городской колледж Нью-Йорка, работал кассиром в предприятии отца. В 1921 году Айра под псевдонимом Артур Френсис (именам брата и сестры) начал свой путь в мире музыкального бизнеса с текстов для мюзикла «Две девочки в синем» на музыку Винсента Юманза. С 1924 Айра отказался от псевдонима и под своим именем начал сотрудничать с братом Джорджем. В 1931 братья создают очередное шоу «Of Thee I Sing», за которое в 1932 году удостоиваются Пулитцеровской премии (15 тысяч долларов).

Совместное творчество Джорджа Гершвина и Айры Гершвина оказалось весьма плодотворным: 4 фильма, опера «Порги и Бесс», огромное количество песен, среди которых знаменитые «The Man I Love» и «Lady, Be Good!», более 10 популярных постановок и т. д.

После смерти Джорджа три года Айра не писал. Затем 11 неопубликованных песен, написанных вместе с братом, он включил в фильм «Ужасная мисс Пилгрим», написав ко всем новые тексты. С середины 1960-х годов А. Гершвин отошел от творчества. Умер Айра Гершвин 17 августа 1983 года в Беверли-Хиллз. В 1986 посмертно награжден премией попечительного совета «Грэмми».

Благодаря стараниям американского певца, пианиста и музыковеда Майкла Фейнштейна, с которым последние годы жизни общался Айра, некоторые неопубликованные произведения братьев Гершвинов были исполнены и изданы уже после смерти поэта. В 1988 Калифорнийским университетом в Лос-Анжелесе была учреждена премия имени Джорджа и Айры Гершвинов за пожизненные музыкальные достижения, лауреатами которой стали такие известные музыканты, как: Анжела Лэнсбери (1988), Рэй Чарльз (1991), Бернадетт Питерс (1995), Фрэнк Синатра (2000). В 2007 году Библиотекой Конгресса учреждена Гершвиновская премия, которой первыми были удостоены Пол Саймон, Стиви Уандер и Пол Маккартни. С 1998 года на голливудской «Аллее Славы» сияет звезда Айры Гершвина.

Содержание

От автора 3

Четыре песни Джорджа и Айры Гершвин

He Loves and She Loves (Он любит и она любит) 5

The Man I Love (Любимый мой) 10

My One and Only (What Am I Gonna Do)
Моя единственная (Что делать мне) 17

Soon (Скоро) 24

П р и л о ж е н и е

Джордж и Айра Гершвин (краткая справка) 30

М. В. Мурадян

Четыре песни Джорджа и Айры Гершвин

Учебно-методический практикум

Нотный набор:

М. В. Мурадян

Вёрстка:

Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 01.12.2021

Формат 60 × 84 1/8. Усл. печ. л. 4. Тираж 30 экз. Заказ № 76115

Отпечатано в типографии ООО «Дизайн Партнер»,
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 64/2, офис 23