
КРАТКАЯ ДИСКУССИЯ О ВЫРАЖЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ XIX ВЕКА

Ян Ханьцзин

Хунаньский педагогический университет
2735283590@qq.com

Аннотация

Цель данной работы - изучить способы, с помощью которых фолк-музыканты XIX века выражали и представляли этническую принадлежность в своих инструментальных произведениях. Она начинается с обзора того, какое внимание уделялось музыкальной этничности в период *Wanderlust*, а также разнообразия и слияния этнических музыкальных жанров как части разнообразных музыкальных жанров по всему миру. Далее речь идет о предпосылках возникновения национальных музыкальных школ в Северной и Восточной Европе, их идеологии и эстетике, а также их представительных фигурах и произведениях. В Скандинавском регионе такие композиторы, как Эдвард Григ и Жан Сибелиус, выражали свою любовь к родным культурам и природным ландшафтам через сочетание народных мелодий и танцевальных ритмов. В Восточной Европе, напротив, такие композиторы, как Бела Барток и Игорь Стравинский, изучали местную народную музыку и включали ее в свои музыкальные композиции, демонстрируя бережное отношение к национальным традициям и культурам. Анализируя эти национальные школы, данная статья ставит своей целью дать некоторые ориентиры и понимание важности национального самовыражения в инструментальных произведениях в истории музыки XIX века.

Ключевые слова: Этнические особенности норвежской народной музыки, Соната для фортепиано ми минор, Сметана, "Река Влтава".

A BRIEF DISCUSSION ON THE EXPRESSION AND PERFORMANCE OF THE NATIONAL CHARACTER OF THE NATIONAL MUSIC SCHOOL IN INSTRUMENTAL MUSIC WORKS IN THE 19TH CENTURY

Yang Hanjing

Hunan Normal University

ABSTRACT

This article aims to explore the ways in which the national music school expressed and displayed nationality in instrumental music works in the 19th century. First, it reviews the emphasis on the nationality of music during the Romanticism period, and the diversity and

integration of national music as a part of various music genres in the world. Subsequently, it focused on introducing the background, ideological aesthetics, representative figures and works of the Nordic and Eastern European national music schools. In the Nordic region, composers such as Edvard Grieg and Jean Sibelius expressed their love for native culture and natural landscapes by fusing folk melodies and dance rhythms. In Eastern Europe, composers such as Béla Bartók and Igor Stravinsky conducted in-depth studies of local folk music and integrated it into their own music creations, demonstrating their deep understanding of national traditions and culture. care and traceability. Through the analysis of these national music schools, this article aims to provide certain reference and enlightenment for understanding the importance of national expression in instrumental music works in the history of music in the 19th century.

Keywords: National Norwegian national music characteristics, "Piano Sonata in E minor", Smetana, "Vltava River".

Введение

XIX век был динамичным и новаторским периодом в истории музыки, особенно с точки зрения развития национальных музыкальных школ. Являясь важным направлением в истории музыки, народная музыкальная школа не только демонстрирует уникальные национальные особенности в создании музыки, но и вносит важный вклад в развитие мировой музыки. Музыканты эпохи маньеризма стали проявлять большой интерес к этническим особенностям в музыке, что послужило толчком к созданию Национальной школы. В конце XIX - начале XX веков европейские музыканты начали изучать народную музыку и культуру коренных народов, пытаясь выразить через музыку свою любовь и заботу о родине и народе[1]. Анализируя эти национальные школы, данная статья ставит своей целью дать некоторые ориентиры и понимание важности национального самовыражения в инструментальных произведениях в истории музыки XIX века. Для понимания использования национальных особенностей в музыкальной композиции, а также обмена и интеграции между различными региональными культурами, в данной статье будет проведено глубокое обсуждение и анализ.

1. Исторические предпосылки возникновения национальной музыкальной школы

Зарождение народной школы было тесно связано с романтическим движением в европейской музыке XIX века[2]. В этот период интерес и увлечение культурой, традициями и фольклором страны достигли апогея. Эти настроения были реакцией на рационализм и классицизм эпохи Просвещения, а также стремлением к идентификации с национальной идентичностью и эмоциями через художественное выражение.

В частности, предпосылки зарождения национальной школы включают в себя следующее:

Возникновение националистического мышления[3]: В начале XIX века в европейских странах возникло сильное националистическое течение, и люди стали подчеркивать уникальность и гордость своего народа. Эта тенденция нашла отражение и в музыкальной сфере, где музыканты стремились выразить особенности и эмоции своей нации через музыку.

Изучение и сбор народной музыки: В этот период многие музыканты начали изучать и собирать народную музыку своих стран. Они выезжали в деревни и села и записывали местные народные песни, танцевальные мелодии и способы игры на музыкальных инструментах, что давало богатый материал для их последующих композиций.

Влияние политической и социальной среды: XIX век был периодом политических и социальных волнений в Европе, частых национальных конфликтов и борьбы между странами. В таких условиях музыканты уделяли больше внимания национальной идентичности и культурному самосознанию, пытаясь укрепить национальную и этническую сплоченность с помощью музыки.

Движимые технологическим прогрессом: с развитием транспортных и коммуникационных технологий музыкантам стало проще получать доступ к музыкальным материалам из разных мест и распространять свои произведения по всему миру. Это способствовало обмену и слиянию музыкальных стилей из разных регионов, что еще больше способствовало появлению национальных музыкальных школ.

В XIX веке национальное музыкальное движение зародилось вместе с ростом движений за национальную и политическую независимость в различных регионах. В период смуты и частых войн люди всех рас во всех странах пылали небывалым патриотическим пылом и решимостью бороться с врагом, национальное сознание и чувства становились все сильнее и сильнее, шла непрерывная борьба за национальную независимость, но внутренняя борьба за власть и прибыль внутри правящего класса и повторение внешних войн углубляли страдания народа и тормозили развитие производства. В литературе, выступавшей за освобождение от традиций и индивидуальности и призывавшей к пробуждению национального самосознания, появились зародыши Просвещения, идеологии и научных концепций. Когда нация переживает кризис, появляется духовное ядро, объединяющее людей этой нации, которое возникает из жизни и роста этой нации на протяжении поколений, и оно отражает общие психологические качества нации, и оно является воплощением черт характера нации, и оно является важной частью культуры нации, и этот внутренний двигатель будет тонко влиять и направлять общество, и композиторы используют уникальный язык музыки как средство получения вдохновения из литературы, и они сочиняют ряд волнующих музыкальных произведений национальных музыкальных школ, чтобы сохранить и продолжить особенности своей собственной нации.

Художники-националисты считают, что "человеческие существа [5]", независимо от того, определяются ли они культурными или этническими корнями, составляют основу политики и законов нации. Музыка, признанная публикой, не только дарит субъективные впечатления от произведения и пробуждает в человеке чувство сопричастности, которое находит отклик у слушателя, но и, что более важно, делает ее общим жизненным опытом для всего человечества.

В целом, предпосылки зарождения народной музыкальной школы XIX века включают в себя подъем националистического мышления, изучение и собирание народной музыки, влияние политической и социальной среды, а также импульс технического прогресса. В совокупности эти факторы способствовали возникновению и развитию народной музыкальной школы как уникального музыкального жанра в истории музыки.

Кратко опишите развитие национальной музыкальной школы

Как музыкальный жанр, народная музыка пережила долгий и насыщенный процесс развития, и ее развитие можно условно разделить на следующие этапы:

Ранняя исследовательская стадия (начало XIX века - середина XIX века)[4]: В начале XIX века, с развитием романтизма, музыканты начали интересоваться народной музыкой и культурой своей страны. Музыкальные сочинения на этом этапе были в основном направлены на подражание и переосмысление народной музыки, например, использование в качестве исходного материала тем народных песен или мелодий народных танцев, но не привели к формированию подлинно национальной музыкальной школы.

Создание Национальной музыкальной школы (середина-концовка XIX века): К середине-концу XIX века Национальная музыкальная школа постепенно создавалась и развивалась. Композиторы в этот период начали проводить глубокие исследования и собирать народную музыку своей страны и пытались включить ее в свои собственные музыкальные произведения. Они не только использовали народные темы и материалы, но и уделяли больше внимания выражению национальных особенностей и эмоций через музыку, подчеркивая национальную идентичность. Среди композиторов этого этапа можно назвать норвежца Эдварда Грига, финна Жана Сибелиуса и венгра Белу Бартока.

Глобальная экспансия и влияние (начало XX века - настоящее время): В начале XX века влияние фолк-школы постепенно распространилось по всему миру, развиваясь не только в европейских странах, но и оказывая влияние на музыкальное творчество в Америке, Азии, Африке и других регионах. С развитием общества, культуры, науки и техники стили и формы народных музыкальных школ обогатились и разнообразились. В то же время некоторые современные композиторы продолжили и развили традиции народной музыкальной школы в своих произведениях, придав им новую силу и жизнеспособность.

Автор приводит только два региона и выбирает одну репрезентативную фигуру и произведение [6]:

(1) Эдвард Григ, норвежский музыкант-националист, который, наследуя австро-германский классицизм и романтизм, включил большое количество элементов норвежской националистической музыки в свои собственные композиции, так что его музыка интегрировалась с норвежской народной музыкой. Норвежская народная музыка характеризуется музыкальной тематикой, которая в основном состоит из музыки, народных сказок, древних эпосов и мифов, выражающих великолепную народную жизнь Норвегии. В музыкальной форме это в основном отражается в использовании народной мелодии, мотивов, ритмических ударов, ладов, гармонии и так далее, все они имеют разную степень исполнения. В мелодии обычно используются лады норвежской народной музыки, важное место занимает нисходящая хроматическая связь мелодии, часто присутствует гармоническое направление от седьмой к первой ступени. В гармоническом направлении Григ[7] разработал свой собственный уникальный гармонический стиль, такой как хроматические гармонические приемы, параллельные аккордовые прогрессии (особенно параллельные пяты), континуо и т. д. Благодаря этим богатым гармоническим цветовым структурам произведения Грига демонстрируют уникальный норвежский гармонический стиль.

Например, в первой части Сонаты для фортепиано ми минор Григ использует хроматический подход для обогащения темы, развивая ее от тетрадекафонии к секстадекафонии по мере вступления, но мотивы используются те же самые, а следующие четыре такта сгруппированы в четыре модальные тональности. Использование Григом[8] хроматизированного эффекта выдержанного баса при вступлении темы также является важной особенностью норвежской народной музыки танца арлекин, и Григ включает эту особенность в свою композицию, применяя фиксированные выдержанные басы в каждом движении этого произведения. Самая знаковая для Грига параллельная прогрессия пятых, в которой параллельные пяты традиционно запрещены в гармонической прогрессии, - это правило он начал отменять в своих ранних произведениях, таких как эта фортепианная соната, где интервалы проводятся с ощущением неземной экспансивности.

Рис. 1 Первая часть сонаты для фортепиано ми минор

(2) Сметана, известный как "чешский Глинка", является основоположником чешской классической музыки и родоначальником чешской национальной оперы. Он посвятил всю свою жизнь возрождению национальной культуры и создал множество шедевров, которыми могут наслаждаться все желающие. Автор остановится на второй части "Моей страны", "Река Влтава"[9], чтобы привести пример национализма. На первый взгляд, это произведение изображает прекрасные горы и реки родины, народные обычаи, выражает безграничную любовь автора к стране и народу, с сильным национальным чувством и сильным национальным знаком, но на более глубоком уровне мысли оно также связано с национальным чувством и национальным сознанием чешского народа - бросить вызов сильному и упорно бороться, что является образцовым произведением в национальной музыкальной школе.

Произведение открывается мягкими тонами флейты с переплетающимися волнистыми узорами, символизирующими прохладный исток Влтавы, а затем - черной дудочкой, которая играет другой нежный исток, с теплым тоном и нисходящим узором. Добавление струнных - это как слияние множества притоков, и музыка представляет собой широкую, тянущуюся реку[10]. Музыка этого раздела - полька с очень чешским национальным характером, как будто берега таможни видны внизу, а река бесконечно меандрирует между деревнями. После долгого музыкального отрезка пьеса подходит к своему самому волнующему моменту: декорации выходят к каньону, вода становится стремительной, медные начинают шуметь, стремительные восходящие гаммы струнных напоминают парящие брызги, а ударные страстно маршируют, демонстрируя всплеск порогов и волн. Она заканчивается внезапным светом и стремительной восходящей гаммой на тему журчащей Влтавы, а мелодия переходит из прежнего мягкого минорного лада в уверенный и напористый мажорный лад, символизируя прорыв чешского народа сквозь тьму и его победу.

Рис. 2 Река Влтава

В целом, как уникальный музыкальный жанр, фолк-музыкальная школа прошла путь развития от первоначальных поисков до становления и оказала далеко идущее влияние в мировом масштабе. Ее произведения не только демонстрируют любовь и стремление

музыкантов к собственной культуре и традициям, но и вносят важный вклад в развитие мировой музыки.

Выводы.

Развитие общества и цивилизации в основном неразрывно связано с двумя аспектами: во-первых, с вертикальной передачей и развитием культурных достижений нации, во-вторых, с горизонтальным усвоением достижений цивилизаций других стран. Если использовать ее с умом, она придаст новый импульс нашей культуре как нации. Особенность музыки в том, что это не язык, но она лучше языка. Только с широким кругозором, внутренним и внешним мышлением мы можем двигаться вперед вместе со временем.

Данная диссертация посвящена углубленному исследованию выражения и проявления этнической принадлежности в инструментальных произведениях народных музыкантов XIX века. Через анализ исторического фона, идеологической эстетики, выдающихся деятелей и произведений национальных музыкальных школ Северной и Восточной Европы раскрывается их важное место и роль в истории музыки XIX века.

Во-первых, в статье рассматривается значение, которое придавалось музыкальной этничности в эпоху маньеризма, а также разнообразие и слияние народных музыкальных школ как части мировых музыкальных жанров. Затем освещаются предпосылки возникновения национальных музыкальных школ в Северной и Восточной Европе, их идеология и эстетика, а также их представительные фигуры и произведения. В Скандинавии такие композиторы, как Эдвард Григ и Жан Сибелиус, выражали свою любовь к родным культурам и природным ландшафтам через слияние народных мелодий и танцевальных ритмов, а в Восточной Европе Бела Барток и Игорь Стравинский углублялись в изучение родной народной музыки и включали ее в свои музыкальные композиции, демонстрируя бережное отношение к национальным традициям и культурам и ретроспективный анализ.

Анализируя эти национальные музыкальные школы, в данной работе утверждается, что национальное самовыражение и исполнение инструментальных произведений национальных музыкальных школ XIX века отражает глубокое изучение и отождествление музыкантами своих культур и традиций, подчеркивает национальную идентичность и эмоциональную выразительность. Эти произведения не только обогатили музыкальное творчество того времени, но и заложили важную основу для последующего развития музыки.

Наконец, в статье отмечается длительное влияние этнических музыкальных школ на историю музыки и намечаются некоторые перспективы будущих исследований. С углублением глобализации и культурных обменов изучение этнических музыкальных школ будет становиться все более богатым и разнообразным, что потребует дальнейшего углубленного исследования.

Список литературы:

1. Koldau, L. (2008). *Music Cultures in the Nineteenth Century: Scandinavian and East European Sources*. University of California Press.
2. Taruskin, R. (2009). *Music in the Nineteenth Century: The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press.
3. Dahlhaus, C. (1989). *Nineteenth-Century Music*. University of California Press.
4. Sadie, S. (Ed.). (2001). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2nd ed.). Grove's Dictionaries.

5. Kristiansen, S. (2001). Grieg's Diatonicism Revisited. *19th-Century Music*, 24(1), 3-21.
6. Koldow, L. (2008). Музыкальная культура XIX века: источники из Скандинавии и Восточной Европы. Издательство Калифорнийского университета.
7. Далхаузи, К. (1989). Музыка девятнадцатого века. University of California Press. 8.
8. Ji Baosheng. (2001). Словарь музыки и музыкантов (2-е изд.). Grove Dictionary Press.
9. christiansen, s. (2001). "Тонализм Грига пересмотрен", *Музыка девятнадцатого века*, 24(1), 3-21.
10. leonard, j. (2012). *Sibelius's Cambridge Companions*. Cambridge University Press.