

что более важно, они должны наблюдать, анализировать, осмысливать, совершенствовать и выбирать из них, чтобы картина приобрела поэтический оттенок.

В целом, изучая китайскую эстетику и философские мысли, мы пришли к выводу, что причина проявления поэтичности в китайской живописи заключается во вдохновении традиционной культурой в сочетании с пропагандой времени и разумным использованием эстетических наблюдений. Культурная ценность и духовный подтекст, заключенные в поэзии, в большей степени показывают традиционные китайские культурные и философские идеи. Когда они представлены в живописи, это отражает дух китайского искусства.

1. 魏雨婷. 绘画创作与诗意的融合与表达[J]. 明日风尚. – 2023. – № 9. – Р. 88–90. = Вэй Ютин. Интеграция и выражение живописного творчества и поэзии / Вэй Ютин // Мода завтрашнего дня. – 2023. – № 9. – С. 88–90.

2. 王世德. 论诗意与新的美学[J]. 美与时代. – 2016. – № 3. – Р. 9–14. = Ван Шиде. О поэзии и новой эстетике / Ван Шиде // Красота и эпоха. – 2016. – № 3. – С. 9–14.

УДК 784.3+78.083.5(4)

Сюн Юаньдун,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
г. Минск, Беларусь*

ПУТИ РАЗВИТИЯ БАЛЛАДЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. Рассматриваются пути развития жанра баллады в европейском музыкальном искусстве. Будучи изначально фольклорным жанром, в XIX в. баллада проникает в сферу профессиональной музыки и становится жанром камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки. Пик популярности романтической баллады приходится на рубеж XIX–XX вв. В композиторской практике XX в. баллада сохраняет свои позиции за счет синтеза с другими жанрами музыки и расширения сферы своего бытования в область популярной музыки.

Ключевые слова: вокальная баллада, европейское музыкальное искусство, жанр, инструментальная баллада, романтизм.

Xiong Yuandong,
Applicant for the degree of Candidate of Science of the Educational
Establishment «The Belarusian State University of Culture and Arts»,
Minsk, Belarus

THE WAYS OF BALLAD DEVELOPMENT IN EUROPEAN MUSICAL ART

Abstract. The article is devoted to the consideration of the ways of development of the ballad genre in European musical art. Originally a folklore genre, in the 19th century the ballad penetrated into the sphere of professional music and became a genre of chamber-vocal and chamber-instrumental music. The peak of popularity of the romantic ballad falls on the turn of the 19th–20th centuries. In the compositional practice of the twentieth century, the ballad retains its position due to synthesis with other genres of music, as well as by expanding the sphere of its existence into the field of popular music. The article will be of interest to art historians and cultural scholars.

Keywords: vocal ballad, European musical art, genre, instrumental ballad, Romanticism

Жанр баллады занимает важное место в истории музыкального искусства Европы. На протяжении многих веков этот жанр развивался, совершенствовался, сохраняя свою актуальность вплоть до настоящего времени. Его востребованность в творчестве современных композиторов и исполнительской практике требует пристального искусствоведческого внимания к различным аспектам этого жанра, в частности, к выявлению путей развития баллады в европейском музыкальном искусстве.

Баллада привлекает внимание современных исследователей из области музыковедения. Ее изучению как самостоятельного музыкального жанра посвящены исследования О. В. Бегичевой, Е. М. Царевой [1; 3]. Отдельные аспекты музыкальной организации баллад рассмотрены в трудах, посвященных творчеству композиторов К. Вик, Ф. Шопену, М. Мусоргскому и др.

Музыкальная баллада ведет свое начало от народных хоро-водных песен, известных в Западной Европе со Средневековья. Как отмечает Е. М. Царева, баллада «наряду с рондо и виреле представляла собой один из важнейших музыкально-поэтических жанров искусства трубадуров и труверов» [3]. Баллады этого периода имели строфическое строение, причем при

исполнении каждой строфы чередовалось сольное и хоровое пение. Одним из наиболее известных авторов полифонических баллад был французский композитор Гийом де Машо, писавший текст и музыку для своих баллад.

В эпоху Возрождения большую популярность народные баллады приобрели в Англии, где постепенно утратили тесную связь с танцем и приобрели вид повествовательных песен, исполнявшихся попеременно солистом и хором. Тексты английских народных баллад, по утверждению Е. М. Царевой, были весьма разнообразными: политическими, сатирическими, любовно-лирическими, с элементами фантастики, характерными темами странствий, приключений и др. [Там же]. Отметим, что народные баллады как сюжетно-повествовательные песни известны многим народам Западной и Восточной Европы, в том числе белорусам.

Особое значение жанр баллады имел для творчества композиторов-романтиков. Одним из импульсов к этому послужило поэтическое творчество Г. А. Бюргера, И. В. Гете, И. Г. Гердера, Ф. Шиллера. Первые зрелые образцы вокальной баллады представлены уже в творчестве Ф. Шуберта. Они строятся на органичном сочетании контрастных эпизодов и динамики сквозного развития. В балладах Ф. Шуберта – «Лесной царь» и других – сочетаются реальность и фантастика, иллюстративное и драматическое начало, что станет впоследствии характерным для романтической баллады в творчестве Р. Шумана, Ф. Листа, Й. Брамса, Х. Вольфа, Ф. Мендельсона и других.

Широкая представленность жанра баллады в музыке западноевропейских романтиков позволила исследователю О. В. Бегичевой выделить наиболее популярные сюжеты романтических баллад, среди которых – «приход мертвого жениха» («свадьба с мертвецом»), «брак с мифическим существом» и «возмездие» [1, с. 18]. Сюжет прихода мертвого жениха нашел музыкальное воплощение в вокальных балладах Т. Куллака, И. Цумштега, Ф. Листа, Г. Дюпарка, Д. Райхарда, А. Рубинштейна, И. Явурека, А. Клюгхардта, написанных на текст стихотворения Г. Бюргера «Ленора». О браке с мифическим существом повествовали баллады «Лорелея» Ф. Листа, Р. Шумана, З. Фибиха, Ф. Мендельсона и «Русалка» А. Дворжака, М. Штейнберга.

В русской музыке развитие жанра романтической баллады тесно связано с творчеством А. Плещеева, А. Верстовского, А. Варламова, М. Глинки. Разнообразное претворение жанр баллады получил в музыке М. Мусоргского («Забывтый»), А. Бородина («Море»), Н. Римского-Корсакова («Гонец»), А. Рубинштейна («Баллада»), П. Чайковского («Корольки»).

Достижением эпохи романтизма стало открытие жанра инструментальной баллады. Как отмечает Е. М. Царева: «В таких балладах эпическая повествовательность сочеталась с остродраматическим, нередко сюжетным развитием, яркий лиризм – с картинной живописностью» [3]. Шедеврами в области романтической инструментальной баллады стали четыре фортепианные баллады Ф. Шопена, написанные в свободной форме со сквозным драматическим развитием. Кроме Ф. Шопена к жанру фортепианной баллады в обращались Ф. Лист, Э. Григ, Й. Брамс.

В XX в. баллада остается по-прежнему привлекательным жанром для композиторов, стремящихся к расширению образного спектра этого жанра и к обновлению средств музыкальной выразительности. Произведения этого времени отличаются разнообразием тематики и эмоционального строя. Например, вокальные и хоровые баллады Л. Яначека, тесно связанные с чешским фольклором и образами народной жизни, получают драматическую трактовку. Авторами героико-эпических баллад стали Ю. Шапорин (баллада Витязя «Опять с вековой тоскою пригнулись к земле ковыли») из симфонии-кантаты «На поле Куликовом») и А. Бабаджанян («Героическая баллада» для фортепиано с оркестром).

В белорусской музыке XX в. жанр баллады также активно осваивается. Яркий пример драматической хоровой баллады – «Шумели березы» А. Богатырева на стихи М. Лужанина, ей свойственны такие черты балладного жанра, как эпичность, повествовательность, чередование контрастных разделов и высокая степень драматического накала. Ярким образцом героико-эпической баллады в белорусской музыке стала симфония-баллада «В суровые дни» Н. Аладова.

Отметим, что термин «баллада» в академической музыке XX в. нередко применяется в соединении с обозначением других жанров, указывая на определенные черты содержания

произведения. Примерами таких синтетических жанров являются Соната-баллада для фортепиано фа-диез минор, ор. 27 Н. Метнера, Симфония-баллада № 22 си минор, ор. 54 Н. Мясковского, концерт-баллада для виолончели с оркестром до мажор ор. 108 А. Глазунова.

Во второй половине XX в. в европейской, вслед за американской, музыкальной культуре формируется новый песенный жанр – рок-баллада. Для английских и американских рок-баллад 1960–1970-х гг. была свойственна, по утверждению И. В. Кумичева, «связь с архаическими образцами жанра баллады, что проявлялось в усилении фрагментарности повествования и роли лирического начала в широком, зачастую стихийном применении металеписа и, как его предельного случая, перформатива» [2, с. 6]. Ключевую роль в таких балладах выполняла музыка, подчиняющая себе поэтический текст или дополняющая его новыми смыслами. В целом для рок-баллад свойственны такие черты, как «экстатическое, разрушительно-жизнеутверждающее начало, особая обновленческая миссия, мятежный и всенародный характер с взаимопроницаемостью “жизни” и “искусства”, важность мотива цикличности смерти и возрождения» [Там же, с. 7]. Выдающимися образцами рок-баллад стали лирико-драматические песни рок-групп The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd. Важнейшими мотивами, исконно присущими жанру баллады и воспроизведенными в балладах перечисленных рок-групп, стали, по словам И. В. Кумичева, «мотив разрушения дома, который чаще эксплицируется как мотив гибели мира, а также мотив трагического разделения профанной и священной реальностей, соединение которых возможно только через смерть, через потерю Я» [Там же, с. 21].

Таким образом, жанр баллады имеет длительную историю развития в европейской музыкальной культуре, на протяжении которой он последовательно расширял образный спектр средств вербального и эмоционального содержания, обновлял свою музыкальную стилистику согласно современному состоянию искусства эпохи. Жизненность и актуальность жанра баллады в музыке обуславливается ее глубоким лирико-философским содержанием, затрагивающим онтологические проблемы человеческого бытия.

1. *Бегичева, О. В.* Романтическая баллада в художественной культуре XIX–XX вв.: типология и поэтика : автореф. дис. ... д-ра культурологии : 24.00.01 / Бегичева Ольга Викторовна ; Краснодарский гос. ин-т культуры. – Краснодар, 2019. – 41 с.

2. *Кумичев, И. В.* Жанр и мифопоэтическая специфика рок-баллады конца 60–70-х гг. XX века: на материале творчества американских и английских рок-групп : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Кумичев Игорь Владиславович ; Балтийский федеральный ун-т им. Иммануила Канта. – Калининград, 2014. – 23 с.

3. *Царева, Е. М.* Баллада / Е. М. Царева // Belcanto.ru. – URL: <https://www.belcanto.ru/ballada.html> (дата обращения: 06.06.2024).

УДК 782:7.08(4)"17/18"

Сюзэ Цзе,

соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г. Минск, Беларусь

ОБРАЗ ГЕРОЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ОПЕРЕ XVII–XVIII вв.

Аннотация. Рассматриваются особенности воплощения образа героя в европейской опере XVII–XVIII вв. в связи с основными эстетическими принципами классицизма и нравственно-этической функцией музыки. Отмечаются особенности воплощения образов героев в опере-серии: опора на античную мифологию, типизированность состояний и воплощающих их средств выразительности, подчеркивание силы, воли, преданности, верности долгу. В качестве основных принципов в создании образа героя в опере XVII–XVIII вв. выступают условность, обобщенность и идеализация. На примерах из произведений Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, В. А. Моцарта обозначается путь выхода из ограничений сложившихся канонов к психологической глубине, реалистичности, индивидуальным музыкальным характеристикам.

Ключевые слова: герой, европейская опера, опера-серия, античность, классицизм.

Xue Jie,

Applicant for the degree of Candidate of Science of the Educational Institution «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk, Belarus

THE IMAGE OF THE HERO IN THE EUROPEAN CLASSICAL OPERA OF THE XVII–XVIII CENTURIES