

Панов Егор Евгеньевич

студент

Бушуева Любовь Ивановна

заслуженный работник культуры Чувашской Республики,

канд. искусствоведения, доцент

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»

Министерства культуры, по делам национальностей

и архивного дела Чувашской Республики

г. Чебоксары, Чувашская Республика

**РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ «ХУТОРОК» В ОБРАБОТКЕ
С.И. РУДНЕВА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ И МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Аннотация: в статье рассматривается художественный образ и музыкально-теоретические особенности обработки русской народной песни «Хуторок», созданной известным российским гитаристом С.И. Рудневым. Прослеживается идейно-художественный замысел сочинения, музыкально-теоретический анализ сочинения включает в себя изучение ладогармонических, мелодических, ритмических и других выразительных средств. Эти сведения необходимы для решения исполнительских задач, возникающих в процессе работы над произведением.

Ключевые слова: русская народная песня «Хуторок», жанр обработки, С.И. Руднев, содержание произведения, художественные задачи, технические задачи.

Имя Сергея Руднева – уникального и самобытного гитариста-композитора, великолепного импровизатора, владеющего различными стилями игры на гитаре, – широко известно в музыкальном мире не только России. Его сочинения входят в программу практически всех учебных заведений страны, они также включены в репертуар известных российских и зарубежных исполнителей [1]. Творчество музыканта, основанное на русском фольклоре, сохраняет подлинный

колорит и интонацию традиционного песенного и танцевального искусства. Все музыкальные краски и приемы найдены или изобретены соответственно техническому арсеналу и возможностям классической шестиструнной гитары. Сочинения Сергея Руднева – это живые музыкальные картины, где исходной точкой для формирования образов является поэтический текст лирических и танцевальных песен. Его музыка скорее программная, нежели просто вариации на музыкальную тему.

Знатоки русской песни упоминают как автора слов «Хуторка» поэта А.В. Кольцова, но автора музыки мало кто знает. Композитор, написавший талантливую мелодию к песне, был человеком, жившим в середине XIX века. Это певец, драматический актёр, поэт и композитор Е. И Оглоблин, выступавший под псевдонимом Климовский. Музыка песни «Хуторок» проста в исполнении, доступна и понятна не только профессионалам, но и певцам-любителям.

В одиннадцати поэтических строфах произведения «Хуторок» разворачивается нешуточная любовная драма. Стихи А.В. Кольцова невероятно точно передают художественный образ и драматическую картину происходящего. Желание любви, жажда вольной жизни, бунт – показаны поэтом очень широко.

В основе произведения лежит реальный жизненный факт – кровавая расправа, учиненная лесником в доме молодой вдовы, где он застал богатого купца и рыбака. В каждом куплете с невероятной точностью описана картина происходящего, чтобы слушатель отчетливо представил художественные образы и почувствовал всю боль и драму свершившейся ситуации.

В первых шести четверостишиях воссоздана удивительно красивая природа хуторка и заложено начало повествования драматичной истории. С третьего четверостишия автор начинает знакомить с главными героями: молодой вдовой, купцом, рыбаком и «молодым удальцом», полюбившим молодую вдову. Все участники истории решили навестить молодую вдову и скоротать с ней вечер. Она же поначалу была настроена отрицательно, так как ее возлюбленным был «молодой удалец». Сжалившись над рыбаком и купцом, которым некуда было отправиться заночевать, вдова решает оставить незваных гостей у себя в доме и

совершает роковую ошибку, за которую будут расплачиваться все участники истории.

С седьмого четверостишия поэт из радостной, праздничной обстановки погружает читателя в эмоциональный настрой «молодого удалца», его ненависть и ревность. Увидев происходящее, он не смог сдержать обиду и злость, его поглотило чувство предательства, ощущение пустоты. В порыве гнева он совершил жуткое преступление, забрав жизни невинных людей.

Как и другие герои А.В. Кольцова, «молодой удалец» не знает предела своим чувствам. Они переполняют его и становятся сильнее самого героя, что в конечном итоге и губит всех персонажей этого произведения.

Русская народная песня в обработке С. Руднева «Хуторок» написана в вариационной форме. Эта форма, построенная на многократном повторении исходной темы, в музыкальном искусстве претерпела значительное развитие и имеет несколько исторических разновидностей, таких, как вариации на *basso ostinato* и *soprano ostinato*, орнаментальные вариации, жанрово-характерные, строгие вариации, свободные вариации и т. д.

Обработка С. Руднева «Хуторок» относится к свободным вариациям, также в ней можно найти черты и других разновидностей, например, строгих, орнаментальных и фигурационных. Основополагающее значение для этой формы имеет тема, ее музыкально-выразительные качества.

В большинстве случаев темы вариаций изложены в гомофонно-гармонической фактуре. Важное слагаемое нашей темы обработки – гармония. Тема начинается из-за такта, с двух нот Ля (доминантовой функции) в первоначальной тональности D-dur, исполняемых стаккато. После разрешения V ступени в главную тональность следует доминантовый квинтсектаккорд (V65), показывающий отклонение в IV ступень, или тональность G-dur. Во второй фразе происходит отклонение в e-moll, который впоследствии становится субдоминантой тональности h-moll. Третья фраза, начинающаяся с шестого такта, окончательно закрепляет h-moll, она похожа на мелодию первой фразы.

В теме очень ясный и четкий ритмический рисунок, простые длительности – восьмые и шестнадцатые, что характерно для русской народной песни. Несмотря на то, что фразы очень близки к друг другу, ни одна из них не повторяется. При этом по ритму первая и третья фраза почти буквально совпадают. Таким образом, первоначальная мелодия (тема) длится одиннадцать тактов.

Рис. 1

В первой вариации гармония и аккомпанемент в точности повторяются, также сохранен регистр и динамические оттенки, но усложнена фактура. В мелодии появляются шестнадцатые ноты, встречаются вспомогательные хроматизмы, трель и флажолеты. За счет этого вариация кажется более подвижной по темпу и звучит более легко.

Со второй вариации начинаются активные преобразования темы. Эта вариация состоит только из семи тактов и в ней преобладает аккордовая фактура. В трезвучия добавлены секундовые гроздьи, наряду с зажатыми струнами используются открытые звуки. Встречаются сочетания из пяти и четырех звуков. Согласно замыслу автора, здесь имитируется балалайка.

Рис. 2

В третьей вариации, состоящей из 14 тактов, мелодия переходит в басы. Теперь она близка первоначальному изложению темы. В аккомпанементе появляется новый ритмический рисунок, прерывистый, с паузами и более характерный. Также впервые появляется пунктирный ритм, который ранее встречался в конце темы. Меняется характер звучания, он становится более основательным, грузным, тяжелым. Если сопоставить эту музыку с поэтическим текстом стихотворения, то можно ее ассоциировать с эпизодом, где «Молодой удалец» замечает свою возлюбленную среди других мужчин. Очень миниатюрный сольный эпизод, можно его назвать каденцией, завершающей вариацию, с неожиданно звучащим VII₂ (вводный септаккордсекунд) к a-moll, отражает его смешанные чувства. Следующие полтора такта возвращают в первоначальную тональность. Используются искусственные флажолеты, как бы олицетворяющие слезы главного героя.

Четвертая вариация самая масштабная, в ней двадцать тактов. Но выделяется она не только своими размерами, но и очень существенными изменениями темы. Во-первых, впервые меняется тональность, теперь это соль мажор, это отразилось в новых ключевых знаках. В ней разнообразная фактура. Сначала это аккорды, отчасти напоминающие начало второй вариации. Но после четырех тактов возникает очень прозрачное звучание за счет того, что в нотном тексте содержатся звуки, которые исполнители почти не играют, за исключением самого автора. Если мы обратимся к интернет-источникам, то не встретим это произведение в исполнении других гитаристов. Это объяснимо тем, что устройство гитары не позволяет их сыграть полноценно. Композитор вновь возвращается к аккордовой фактуре, заканчивая эпизод очень выразительным глиссандо. Последующая фраза очень близка к теме и подготавливает ее возвращение.

Последний раздел из восьми тактов, звучит в первоначальной тональности си минор, это третья фраза из темы. И по фактуре он очень напоминает начало.

Таким образом, в рассматриваемой композиции образуется некое обрамление, завершенность, а сама форма обретает черты репризной трехчастности. Это яркое, концертное сочинение, цельное по замыслу и содержащее множество технических и исполнительских трудностей. Техническая сторона произведения требует от исполнителя хорошей подготовки и грамотности исполнения. В произведении встречаются различные и необычные приемы игры, такие как натуральные и искусственные flageoiet (флажолеты), glissando (глиссандо), legato (легато) и non-legato (нон-легато), имитации других инструментов (балалайка, малый барабан), tamburo (тамбуро). Исполнительская сторона требует от музыканта выдержки и соответствия замыслу автора.

Список литературы

1. Руднев С. Русская душа / С. Руднев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tunnel.ru/post-sergejj-rudnev-russkaya-dusha-zolotaya-gitara-rossii-fenomen> (дата обращения: 04.03.2022).