

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Школа доктората *Arte și studii culturale*

На правах рукописи
CZU: 784.3:781.68(043)

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФОРТЕПИАННОЙ ПАРТИИ
В ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛАХ М. РАВЕЛЯ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
ДОКТОРА ИСКУССТВ

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 021.5 – МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: МУЗЫКОВЕДЕНИЕ (653.01)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОКТОРАТ

Научный руководитель:
Циркунова Светлана,
профессор, доктор искусствоведения

Докторант:
Краснова-Северин Екатерина

КИШИНЕВ, 2026

**Диссертация выполнена в рамках Школы доктората *Arte și studii culturale*
Академии музыки, театра и изобразительных искусств**

Научный руководитель:

ЦИРКУНОВА Светлана, доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Состав Комиссии по защите диссертации:

- 1. БУНЯ Диана, председатель,** доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств, г. Кишинев, Республика Молдова;
- 2. ЦИРКУНОВА Светлана, научный руководитель,** доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств, г. Кишинев, Республика Молдова;
- 3. ТЕТЕЛЯ Маргарита, официальный референт,** доктор педагогических наук, доцент, Государственный университет им. *А. Руссо*, г. Бельцы, Республика Молдова;
- 4. СИМИОН Аурелия, официальный референт,** доктор музыки, профессор, Национальный университет искусств им. *Дж. Энеску*, г. Яссы, Румыния;
- 5. БЕРЕЗОВИКОВА Татьяна, официальный референт,** доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств, г. Кишинев, Республика Молдова;
- 6. ГЫРБУ Екатерина, секретарь,** доктор искусствоведения, доцент, Академия музыки, театра и изобразительных искусств, г. Кишинев, Республика Молдова.

Защита состоится 20 ноября 2026 г. в 12 час. на заседании комиссии по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора искусств Академии музыки, театра и изобразительных искусств (Кишинев, ул. А. Матеевича, 87, аудитория 52). С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Молдова (г. Кишинев, ул. 31 августа 1989, 78А), в библиотеке Академии музыки, театра и изобразительных искусств (г. Кишинев, ул. А. Матеевича, 87, читальный зал), а также на сайтах ANACEC (<http://anaccec.md>) и АМТИИ (<http://amtap.md>).

Ученый секретарь Комиссии по защите диссертации:

ГЫРБУ Екатерина, доктор искусствоведения, доцент

Научный руководитель:

ЦИРКУНОВА Светлана, доктор искусствоведения, профессор

Автор:

КРАСНОВА-СЕВЕРИН Екатерина

© Краснова-Северин Екатерина, 2026

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность и значение темы диссертации. Французская камерно-вокальная музыка рубежа XIX–XX веков – уникальное явление в мировом репертуаре. Миниатюры и вокальные циклы К. Дебюсси, М. Равеля, Г. Форе, А. Дюпарка и Э. Шоссона демонстрируют новое отношение композиторов к выбору поэтических текстов, взаимосвязи вокального и инструментального компонентов ансамбля, строению мелодической линии голоса и решению фортепианной фактуры. Являясь современными по средствам музыкальной выразительности, они опираются на прочные национальные традиции – ренессансную *chanson*, барочную *air de cour* и романтический *romance de salon*, что делает их глубоко почвенными и отвечающими назревшей в обществе потребности к утверждению французского миропонимания и мировосприятия. Эти вокальные сочинения, отмеченные стилевыми приметами позднего романтизма, импрессионизма и нарождающегося неоклассицизма, сочинялись преимущественно на тексты французских поэтов – С. Малларме, П. Верлена, Ш. Бодлера, других литераторов. Даже иноязычные тексты использовались в переводе на французский язык.

Важное место во французской вокальной лирике рассматриваемого периода занимают произведения М. Равеля. На протяжении жизни композитор создал целый ряд миниатюр, вошедших в золотой фонд мировой музыки. Примерами могут служить такие образцы, как *Баллада о королеве, умершей от любви*, *Глубокий мрачный сон*, *Плащ цветов*, *Рождество игрушек*, *Великие ветры с моря*, *Мечты* и др.

Помимо отдельных произведений для голоса с сопровождением фортепиано в творческом арсенале М. Равеля имеются циклические композиции, отличающиеся ярко выраженной индивидуальностью и большой оригинальностью художественного замысла. Так, *Народные песни* и *Пять греческих народных песен* выдержаны в фольклорной манере; *Три поэмы Стефана Малларме* окрашены в импрессионистические тона; *Шехеразада* и *Мадагаскарские песни* имеют ориентальный колорит; *Естественные истории* воспринимаются как характеристические музыкальные зарисовки и т. д. При этом партия голоса в вокальных циклах М. Равеля сопровождалась не только фортепиано (хотя таких примеров большинство), иногда композитор поручал аккомпанемент другим инструментам, ансамблям или оркестру.

Концертное исполнение вокальных произведений М. Равеля широко представлено на ведущих зарубежных сценах. Имеется также значительное количество аудиозаписей, осуществленных выдающимися представителями певческого искусства XX–XXI вв. – Дитрихом Фишером-Дискау, Жозе ван Дамом, Жераром Сузе, Габриэлем Бакье, Режи

Креспен, Дмитрием Хворостовским, Сабин Девьель, Джеральдом Финли. Весомый вклад в интерпретационную традицию французской камерно-вокальной музыки внесли известные пианисты-концертмейстеры: Далтон Болдуин, Жаклин Бонно, Альдо Чикколини, Жанин Рейсс, Александр Таро, Джулиус Дрейк, Михаил Аркадьев.

В Республике Молдова вокальное творчество М. Равеля редко интегрируется в концертные программы исполнителей. Необходимость устранения этого репертуарного пробела и потребность научно-практического осмысления французской вокальной классики предопределили направленность настоящего исследования. Дополнительным стимулом послужила задача формирования методической базы для исполнителей, обращающихся к такому репертуару. В связи с этим представленные в диссертации аналитические очерки базируются на обобщении собственного исполнительского опыта автора и сравнительном анализе аудиозаписей выдающихся интерпретаторов XX–XXI веков.

Выбор научно-практического аспекта исследования обусловлен профессиональной деятельностью автора диссертации как пианиста-концертмейстера. Это определило необходимость комплексного изучения камерно-вокальных сочинений М. Равеля для голоса и фортепиано в единстве двух взаимосвязанных планов: теоретико-аналитического (музыковедческий анализ) и практического (концертно-исполнительское осмысление текста). Обращение к циклическим композициям продиктовано их системной художественной природой. Данные структуры рассматриваются как целостные макроформы, где каждый компонент наделен конкретной композиционно-драматургической функцией, подчиненной сквозной эмоционально-смысловой линии. Исполнительская интерпретация вокальных циклов требует не только точного прочтения каждого отдельного номера, но и понимания его места в общей концепции. Внимание интерпретаторов должно быть постоянно сосредоточено как на тончайших нюансах поэтического текста, особенностях его подстрочного смысла, взаимодействии слова и вокальной линии, на роли фортепианной партии как равноправного участника ансамбля, так и на выстраивании непрерывной связи номеров в движении от начала к концу произведения. Таким образом в работе рассмотрены вокальные циклы М. Равеля, в оригинале написанные для голоса и фортепиано: *Эпиграммы Клемана Маро*; *Пять греческих народных песен*; *Естественные истории*; *Народные песни*; *Две еврейские песни* и *Дон-Кихот Дульсинея*.

Реализация поставленной цели предполагает проведение комплексного анализа выбранных сочинений, интегрирующего несколько исследовательских ракурсов: рассмотрение поэтического первоисточника в единстве его лексических, синтаксических и

смысловых параметров, выявление закономерностей синтеза речевой и музыкальной интонаций, а также исследование фактурно-ансамблевого взаимодействия вокальной и фортепианной партий. Сопоставление же нескольких интерпретационных вариантов позволяет оценить художественный потенциал этих сочинений и сформировать целостное представление об их эстетической природе, служит прочной основой для выработки обоснованной собственной исполнительской концепции и дает возможность предложить аргументированные художественной практикой методические рекомендации по работе вокалистов и пианистов над вышеназванными произведениями.

Аудиозаписи, отобранные из огромного числа имеющихся саундтреков, принадлежат музыкантам, известным как выдающиеся интерпретаторы камерно-вокальной классики XIX–XX веков. Это дуэты: Ж. Сузе и Д. Болдуин, Ж. Сузе и Ж. Бонно, Дж. Финли и Дж. Дрейк, Д. Фишер-Дискау и К. Энгель, Ж.-К. Бенуа и А. Чикколини, Ж. Ван Дам и Д. Болдуин, Ч. Бартоли и М.-Х. Чон, С. Девьель и А. Таро, Б. Лапланте и Ж.-Ю. Валланкур, Т. Берганца и Д. Болдуин, Н. Дорлиак и С. Рихтер.

При многоаспектном подходе к рассмотрению вокальных циклов М. Равеля, позволяющем отобразить во всей полноте их особенности, основное внимание в настоящей работе все же уделено рассмотрению фортепианной партии.

Область исследования: французская камерно-вокальная музыка.

Цель диссертации – изучить выразительный потенциал фортепианной партии и ее роль в воплощении художественного замысла вокальных циклов М. Равеля на основе анализа нотного текста и исполнительских интерпретаций.

Задачи исследования:

- рассмотреть основные черты содержания, формы и музыкального языка камерно-вокальных циклов М. Равеля *Эпиграммы Клемана Маро; Пять греческих народных песен; Естественные истории; Народные песни; Две еврейские песни* и *Дон-Кихот Дульсинее*;
- охарактеризовать роль фортепианного аккомпанемента в ансамбле голоса с инструментом для создания адекватной исполнительской версии названных циклов;
- раскрыть фактурные особенности инструментального сопровождения;
- выявить и систематизировать проблемы, возникающие в процессе исполнительской интерпретации выбранных сочинений;
- сравнить наиболее показательные интерпретационные версии указанных произведений для выявления специфики трактовки авторского текста в различных художественных традициях;

- обосновать практические рекомендации по преодолению художественно-технических трудностей, возникающих в процессе исполнительского освоения данных вокальных циклов.

Научно-практическая новизна и оригинальность проекта определены синтезом практического (художественного) воплощения камерно-вокальных произведений М. Равеля и их теоретического изучения. Впервые в национальном музыковедении вокальные циклы М. Равеля исследуются в культурно-историческом контексте рубежа XIX–XX вв. и в традициях исполнительского искусства современности. Практический аспект диссертации реализован в рамках концертных выступлений, в программу которых вошли камерно-вокальные произведения М. Равеля и других французских композиторов, редко представляемые или вовсе не исполнявшиеся в Республике Молдова.

Методологическую основу диссертации составляет совокупность подходов, позволяющих исследовать вокальные циклы М. Равеля в единстве их импрессионистической природы и неоклассических тенденций. Применение исторического подхода обеспечило анализ произведений как органичной части французской культуры рубежа XIX–XX веков, а также позволило верифицировать их художественную ценность с точки зрения современных исполнительских стратегий. Теоретический подход реализован в системно-структурном рассмотрении названных произведений, подразумевающим исследование фортепианной партии в вокальных циклах как неотъемлемой части единого художественного целого – камерно-вокального ансамбля.

В ходе эмпирической работы над материалом задействованы сведения, полученные в результате личных бесед с пианистами С. Константиновым, С. Коваленко, Т. Савельевой, А. Лапикусом и О. Юхно; вокалистами – А. Лавровым, С. Пилипецким, В. Драгошем, Д. Аксентий, Л. Шоломей, Г. Севериным, а также с преподавателем французской вокальной фонетики Ю. Синица. Кроме этого, автор опирается на собственный опыт концертмейстерской деятельности в АМТИИ и в Национальном театре оперы и балета им. М. Биешу.

В основу исследовательского аппарата положен синтез общенаучных и специальных методов – анализа, индукции и дедукции. Компаративный метод послужил инструментом выявления стиливых параллелей, в то время как методы целостного и исполнительского анализа обеспечили многоуровневое прочтение художественного текста сочинений М. Равеля.

Теоретической базой диссертации послужили публикации разной тематики. Прежде всего, следует отметить обширный корпус музыковедческих исследований, посвященных биографии и творческому наследию М. Равеля, в том числе его камерно-

вокальным сочинениям. Эти труды, опубликованные на французском, английском, румынском и русском языках, формируют значительный по своему масштабу и содержанию пласт научной литературы; к нему относятся изданные во второй половине XX в. книги С. Занка, Р. Александреску, М. Жерара и Р. Шалю, И. Мартынова, В. Смирнова, Л. Сабанеева, В. Янкелевича. К данной группе источников относятся также труды современных исследователей творчества М. Равеля В. Жарковой и Е. Корниенко.

Методологический фундамент исследования формируют также источники, посвященные проблеме ансамблевого взаимодействия и диалектике соисполнительства. Ключевое место в этой группе занимают труды выдающихся аккомпаниаторов XX века Дж. Мура и Е. Шендеровича. Значимым источником для настоящего исследования стала книга французского баритона П. Бернака *The Interpretation of French Song (Исполнительская интерпретация французской песни)*.

Еще одну часть музыковедческой основы диссертации составили учебники и учебные пособия по анализу музыкальных форм, средств музыкального языка, а также проблемам жанров и стилей. К их числу относятся труды О. Коловского, Ю. Тюлина, В. Цуккермана, Л. Мазеля, других авторов. Для подробного анализа нотного текста вокальных циклов М. Равеля особое значение имеют исследования В. Васиной-Гроссман о взаимодействии музыки и слова, соотношении вокальной мелодии и фортепианного сопровождения, а также о специфике камерно-вокальных жанров.

Апробирование результатов работы проводилось в ходе обсуждения ее материалов на заседаниях школы доктората АМТИИ, а также на научных музыковедческих конференциях. **Практическая часть диссертации** была представлена в рамках трех концертных выступлений в Большом зале АМТИИ, в рамках которых автором исполнена фортепианная партия в вокальных циклах М. Равеля (*Две эпиграммы Клемана Маро, Пять греческих народных песен, Народные песни, Две еврейские песни, Естественные истории*), в его *mélodies* (*Баллада о королеве, умершей от любви, Плащ цветов, Мечты*), а также в симфонической хореографической поэме *Вальс* в авторском переложении для двух фортепиано и сюите *Матушка Гусыня* для фортепиано в четыре руки. Помимо этого, в программу вошли *mélodies* Г. Форе (*Лебедь на воде, Колыбели, Мандолина, Лунный свет*), К. Дебюсси (*Романс, Прекрасней соборов стихия морская*), Э. Шоссона (*Время сирени*) и Ф. Пуленка (*К югу, Эта прекрасная весна, Дороги любви*, вокальный цикл *Озорные песни*).

В концертах приняли участие сопрано Наталия Московчук и Анастасия Слободянюк, бас-баритон Георгий Северин, виолончелист Дмитрий Попушой и пианист Сергей Константинов.

Основные результаты **теоретических изысканий** отражены в 8 публикациях в научных журналах и сборниках научных статей, в том числе 3 – в научных изданиях, рекомендованных Национальным Советом по Аккредитации и Аттестации и 5 – в выпусках различных научных форумов. Материалы диссертации были изложены на 6 республиканских и международных научных конференциях:

Conferința științifică internațională *Învățământul artistic – dimensiuni culturale* (26.04.2024, АМТИИ; 02– 03.04.2026, АМТИИ);

Conferința științifică națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat *Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare* (Ediția a III-a 08.12.2023, АМТИИ; Ediția a IV-a 06.12.2024, АМТИИ);

Conferința științifică internațională *Multidisciplinary perspectives in music research* (25.04.26, Oradea, România);

XIII Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) *Диалоги о культуре и искусстве* (18–20.10.2023, Пермь, Российская Федерация).

Положения диссертации использовались в педагогической и концертной деятельности автора.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут найти применение в учебных курсах *Концертмейстерское мастерство, Пение, Камерное пение, История зарубежной музыки, Педагогическая практика, Концертмейстерская практика*. Результаты исследования могут быть использованы исполнителями при подготовке к концертам, конкурсам, в самостоятельных занятиях, а также в повседневной педагогической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация включает 102 страницы основного текста, в который входят Введение, четыре главы, общие выводы и рекомендации; библиографический список из 155 наименований, а также три приложения. Во Введении обосновывается выбор предмета исследования, раскрывается его актуальность и научная новизна, а также характеризуются методологические основы и источниковая база.

Первая глава: *Общая характеристика вокальных циклов М. Равеля*. Раздел 1.1. посвящен представлению французской камерно-вокальной музыки рубежа XIX–XX веков и исторического места в ней произведений М. Равеля. В разделе 1.2. вокальные циклы М. Равеля охарактеризованы в жанровой системе его творчества. Раздел 1.3. включает выводы, в которых суммируются основные идеи первой главы.

Рубеж XIX–XX вв. в музыкальной культуре Франции стал временем великих перемен, когда, наряду с развитием романтизма, возникли импрессионизм и

неоклассицизм, радикально изменившие язык европейского искусства, а ключевыми композиторскими фигурами стали Г. Форе, В. д'Энди, К. Дебюсси, П. Дюка, А. Руссель и М. Равель. «Золотой век» переживала французская камерно-вокальная музыка, сосредоточившаяся вокруг уникального жанра *mélodie* – одного из высших достижений западноевропейской музыкальной культуры. Зародившись в творчестве Г. Берлиоза, *mélodie* достигла кульминации в сочинениях К. Дебюсси и М. Равеля и продолжила развитие у Ф. Пуленка, Д. Мийо и Ж. Ибера. Композиторы обращались к тонкой лирике П. Верлена, С. Малларме, Ш. Бодлера, других французских поэтов-символистов. В отличие от немецкой *Lied*, французской *mélodie* чужды бурные страсти, основное место в ней занимают созерцательность, сдержанность и изысканная звукопись.

Эволюция жанра *mélodie* проявилась не только в трансформации средств музыкальной выразительности, но и в движении от отдельных песен к более или менее масштабным циклам, объединенным общим настроением или сюжетом. В отличие от отдельных песен (*mélodies*), французский вокальный цикл рубежа XIX–XX веков представляет собой более глубокое художественное единство. Ему свойственны утонченный стиль, ассоциативные образы и внимание к интонациям родной речи. Поэзия и музыка выступают здесь как равноправные компоненты, создающие целостность жанра.

Обращение М. Равеля к отдельным *mélodies* и к вокально-циклическим композициям раскрывает вектор его творческих устремлений и демонстрирует глубокий интерес к проблемам развития национального искусства. Вокальные циклы композитор создавал на протяжении всей жизни, поэтому каждый из них связан с определенным этапом его художественной эволюции и соотносится с инструментальными и сценическими произведениями соответствующего периода. Ранние циклизированные *mélodies* композитора отражают становление индивидуального стиля М. Равеля, отмеченного изысканной гармонией, символистской образностью и тесным взаимодействием вокальной и фортепианной партий; *Естественные истории* открывают период творческой зрелости композитора, характеризующийся высоким мастерством; поздний *Дон-Кихот Дульсинее* является своеобразной музыкальной «точкой» в его наследии.

Во всех *mélodies* и в вокальных циклах М. Равеля фортепианное сопровождение несет на себе огромную интонационно-тематическую нагрузку, в нем реализуются качества звукописи и пейзажности, показа психологических деталей. В ряде песен М. Равель создает фортепианный аккомпанемент, который по звучанию напоминает тембры оркестровых или народных инструментов, благодаря чему усиливается характеричность музыки и национальный колорит произведений. Некоторые его сочинения выходят за рамки традиционного представления о камерности: цикл *Шехеразада* имеет черты

оркестральности; *Естественные истории*, *Пять греческих народных песен*, *Дон-Кихот Дульсинее* существуют в двух авторских редакциях – для голоса с фортепиано и для голоса с оркестром; расширенный исполнительский состав характерен для *Трех поэм Стефана Малларме* и *Мадагаскарских песен*. Посредством тембрового обогащения камерной миниатюры происходит расширение жанровых рамок, что свидетельствует о стремлении композитора к поиску новых форм вокальной музыки.

Для певцов и пианистов *mélodies* и вокальные циклы М. Равеля открывают широкие интерпретационные возможности, связанные с воплощением утонченной поэзии, выразительной мелодики, изысканной гармонии и особого качества равноправного музыкального диалога двух исполнителей. Для слушателей эти произведения становятся проводником в мир французской культуры – музыки, поэзии и эстетики.

Вторая глава: Особенности фортепианной партии в вокальных циклах на основе фольклорных образцов. В разделе 2.1. проанализирован вокальный цикл *Пять греческих народных песен*. Раздел 2.2. включает в себя рассмотрение цикла *Народные песни*. Раздел 2.3. посвящен изучению *Двух еврейских песен*. Раздел 2.4. содержит изложение выводов, полученных в результате предпринятых аналитических изысканий.

Циклы, построенные на обработках народных песен – французских, испанских, итальянских, еврейских, – занимают особое место в творчестве М. Равеля. В них композитор цитирует конкретные фольклорные образцы и таким образом обеспечивает своим произведениям этнографическую идентичность. Сочиненный к народным мелодиям аккомпанемент обогащает исходный материал и гарантирует возникновение произведений, сочетающих национальную достоверность и авторскую индивидуальность. К решению фортепианного сопровождения М. Равель подходит творчески: скупыми инструментальными средствами он акцентирует выразительный смысл поэтического текста. Исходя из этого, чаще всего композитор обращается к простой аккордовой фактуре, которая позволяет подчеркнуть ладотональное строение музыки и ритмическую ее организацию. В ряде песен фортепианный аккомпанемент имитирует звучание народных инструментов (гитары, арфы, бубна), что усиливает национальный колорит музыки.

Каждая песня в итоге становится неповторимой миниатюрой, отличающейся от других по характеру, композиции, драматургии и художественному языку. В проанализированных вокальных циклах проявляется чрезвычайное внимание композитора к пластике словесного компонента. М. Равель тонко чувствует его стиль, форму и мастерски переводит их в область музыкального выражения. Композитор интегрирует песни в сюитные формы благодаря таким факторам единства как национальное тождество

материала, общий амбитус мелодии и сходная ладовая структура номеров, одинаковая роль фортепианного аккомпанемента, лаконичность и точность деталей фактуры.

Сравнительный анализ трех исполнительских версий вокальных циклов на основе народных мелодий демонстрирует богатство интерпретационных возможностей этих сочинений. Каждый вариант является уникальным художественным высказыванием, отражающим индивидуальное понимание артистами музыки М. Равеля. Певцы выбирают наиболее удобную для них тональность, темп, агогику и другие средства выразительности, а пианисты, в зависимости от типа голоса вокалиста, находят необходимое инструментальное туше. Разные певческие тембры создают соответствующие эмоциональные оттенки, а неодинаковые темпы и динамические нюансы порождают несхожие настроения. Пианисты акцентируют многообразие фортепианной партии: одни подчеркивают ритмическую основу, другие – гармоническую красочность.

Высокие художественные достоинства проанализированных вокальных циклов обеспечили им счастливую сценическую судьбу. К их интерпретации обращаются как признанные мэтры камерно-вокального искусства, так и начинающие музыканты. Знание исполнителями фольклорных первоисточников позволяет им воплотить композиторский замысел более адекватно и убедительно.

Третья глава: Специфика инструментального сопровождения в вокальных циклах на слова авторских поэтических произведений. Раздел 3.1. направлен на изучение вокального мини-цикла *Эпиграммы Клемана Маро*. В центре раздела 3.2. находится цикл *Дон-Кихот Дульсинее*. Раздел 3.3. суммирует сказанное и определяет основные особенности вокальных циклов М. Равеля, созданных на основе авторских стихотворных текстов.

Исходной проблемой, которую решал композитор, являлось сочинение мелодии, соответствующей содержательной и структурной сторонам поэтического текста. Оба цикла (в каждом присутствуют два персонажа: прекрасная дама и ее кавалер) предназначены для баритона. Это обосновано тем, что в них содержание раскрывается от лица мужчины: в *Эпиграммах* – куртуазного воздыхателя, а в цикле *Дон-Кихот Дульсинее* – отважного рыцаря. Для показа их образов композитор выбирает соответствующие средства вокальной мелодии. При общей речитативной манере, в первом произведении она носит более интимный характер, во втором – эмоционально приподнятый. Помимо этого, в цикле *Дон-Кихот Дульсинее* ощущается испанский колорит, создаваемый интонационно-ритмической организацией. Границы между стихами в обоих циклах композитор подчеркивает цезурами между вокальными фразами, а строфы становятся базой для построения частей музыкальной формы.

Возникновение циклов обязано разным мотивам. При компоновке *Эпиграмм* М. Равель отталкивался от внутренних, музыкальных, закономерностей: темповое соотношение частей соответствует принципу медленно – быстро, а тонико-доминантовая тональная связь укрепляет единство целого. Цикл *Дон-Кихот Дульсинее* появился в связи с сочинением музыки к фильму для конкретного певца.

В трактовке музыкальной формы *Эпиграмм* М. Равель опирается на строение поэтической основы, обогащая ее принципами простой трехчастной структуры. Соотношение вокальной и фортепианной партий, индивидуализированных по интонационно-тематическому материалу, выявляет их комплементарность. Вокальные мелодии силлабического строения имеют речитативный характер. Инструментальное сопровождение играет выразительную и формообразующую роль: его интонационный материал формируется во вступлении и возвращается в коде, обрамляя основные разделы и способствуя единству целого. Во второй *Эпиграмме* фортепианная фактура имитирует звучание клавесина, что объясняет выбор этого инструмента в качестве аккомпанирующего некоторыми исполнителями.

Индивидуальность стиля М. Равеля в цикле *Дон-Кихот Дульсинее* предстает как синтез французской вокальной традиции и испанских интонационных аллюзий. В фортепианной партии используется имитация гитарных приемов и звучания кастаньет, стилизация жанров гуахира, сортсико и хоты. Каждая песня воплощает определенную грань облика Дон Кихота: в *Романтической песне* он предстает как возвышенно-галантный, в *Эпической* – молитвенно-героический, в *Застольной* – жизнерадостный и земной. Сравнение интерпретаций обоих вокальных циклов показывает широкий спектр возможных подходов: от более камерных и субъективных до строго академических. При этом именно богатство исполнительских решений подтверждает универсальность сочинений и их способность сочетать в себе различные художественные перспективы.

Четвертая глава: Роль аккомпанемента в вокальном цикле «Естественные истории» на прозаический текст. В разделе 4.1 анализируется первый номер вокального цикла – *Павлин*. Раздел 4.2. посвящен второй миниатюре – *Сверчок*. В разделе 4.3. рассматривается третий номер – *Лебедь*. Раздел 4.4. раскрывает особенности следующей пьесы – *Зимородок*. В разделе 4.5. исследуется заключительная *mélodie* – *Цесарка*. Раздел 4.6. обобщает выводы, полученные в ходе исследования.

Цикл *Естественные истории* является значительным явлением во французской камерно-вокальной лирике начала XX в. Его главная особенность – использование прозы современного автора. Текст Ж. Ренара отличается сложной жанровой структурой, сочетающей элементы свободного стиха, басни и сатирического очерка. Трудно

предположить, почему М. Равель из огромного числа новелл этого автора избрал именно данные образцы: возможно, композитору был важен контраст образов, а также возможность крайними номерами создать обрамление для единства целого. Поэтому некоторые исследователи творчества М. Равеля видят в этом своеобразную арку, обеспечивающую целостность и стройность формы цикла.

Сквозную линию драматургического развития можно увидеть в последовании номеров, аналогичном сюитному циклу: после торжественного шествия *Павлина* (№ 1), стрекотание *Сверчка* (№ 2) поражает хрупкой изысканностью, идиллический *Лебедь* (№ 3) воспринимается как лирический центр, а живописный *Зимородок* (№ 4) выполняет функцию остановки перед эффектной финальной *Цесаркой* (№ 5).

В средствах музыкального языка миниатюр *Естественных историй* обнаружить единство сложно: между номерами нет интонационных связей, отсутствует тонально-гармоническое родство. Однако монолитность циклической структуры присутствует на более высоком – стилевом – уровне и обнаруживается в трактовке словесного текста, в построении вокальной мелодии, в приемах фортепианной игры. Голос рассматривается композитором как участник паритетного ансамбля и передает все тонкости литературного текста. При сохранении непрерывности речевого потока композитор внимателен к выразительности каждого слога. Вокальная партия декламационна и полностью передает изгибы повествовательной речи. Кроме этого, партия голоса напоминает мелодекламацию на фоне фортепианного сопровождения. Поэтому звуковысотная линия строится как мелодизированный речитатив, которому не свойственна периодичность структур. Такие особенности вокального письма М. Равеля в *Естественных историях* найдут позднее развитие в его опере *Испанский час*.

Фактура фортепианной партии данного цикла насыщена и иногда напоминает самостоятельное инструментальное произведение, наподобие отдельных фрагментов из сольных фортепианных сочинений М. Равеля. Именно сопровождение играет основную выразительную и формообразующую роль во всех номерах цикла, создавая с помощью изобразительных приемов выпуклые образы представителей живой природы, а также «собирая» разделы структуры воедино благодаря смене гармонии, динамики, типов фактуры.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исследование направлено на теоретическое осмысление практического научно-творческого опыта в сфере камерно-вокального исполнительства, обогащение его сведениями о французской вокальной музыке рубежа XIX–XX веков, а также

корректировку наблюдениями за интерпретационными достижениями признанных камерно-вокальных ансамблей. Практическая часть диссертации представлена тремя концертами, в рамках которых автором была исполнена партия фортепиано в вокальных циклах М. Равеля и отдельных его *mélodies*. Помимо этого, программа включала камерно-вокальные миниатюры Ф. Пуленка, Г. Форе, Э. Шоссона и К. Дебюсси. Прозвучали в концертах и другие сочинения М. Равеля: для двух фортепиано и для фортепиано в четыре руки.

В теоретической части работы определено историческое место камерно-вокальных произведений М. Равеля во французской музыке рубежа XIX–XX веков и дана общая характеристика его циклических композиций для голоса и фортепиано. Осуществлен детальный анализ шести вокальных циклов, созданных для такого исполнительского состава: *Эпиграммы Клемана Маро*, *Две еврейские песни*, *Народные песни*, *Пять греческих народных песен*, *Дон-Кихот Дульсинее* и *Естественные истории*. Таким образом, в диссертации реализована поставленная цель – на основе анализа нотного текста и исполнительских интерпретаций изучены выразительные возможности фортепианной партии в вокальных циклах М. Равеля с точки зрения ее роли в воплощении художественной идеи произведений. Достижение этой цели позволило сделать следующие выводы:

1. В рамках настоящей диссертации впервые в Республике Молдова детально представлена та часть камерно-вокального наследия М. Равеля, которая связана с жанровой формой вокального цикла. Хотя в наши дни существует внушительный объем исследований о творчестве французского мастера, основной корпус теоретических работ, посвященных вокальной лирике М. Равеля, принадлежит зарубежным авторам – музыковедам Франции, Англии, России, Румынии. Раскрытые в данной работе на примере вокальных циклов М. Равеля вопросы синтеза слова и музыки (в интонационном строе, композиционно-драматургической логике и жанровых характеристиках произведений) также не ставились ранее в отечественном музыкознании по отношению к произведениям композиторов Франции. Кроме того, принципиальные для концертных исполнителей задачи ансамблевой координации партий голоса и фортепиано, нашедшие отражение в работе, позволили дополнить имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе наблюдения известных музыкантов по этому поводу. Для дальнейшего осмысления обозначенных исследовательских аспектов указанный теоретико-методологический фундамент образует базу, которая позволит дополнять, расширять и обновлять существующие положения новыми сведениями, полученными в процессе практического освоения французской

камерно-вокальной музыки – как в концертной деятельности, так и в рамках теоретических изысканий.

2. Понимание специфики художественного мира циклических опусов М. Равеля для голоса и фортепиано стало возможным благодаря релевантному представлению основной жанровой разновидности французской камерно-вокальной музыки рубежа XIX–XX вв. – *mélodie*. Зародившаяся в творчестве Г. Берлиоза и приобретшая четкие художественные очертания у Ш. Гуно, Г. Форе, А. Дюпарка и Э. Шоссона, в музыке К. Дебюсси и М. Равеля она достигла кульминационного уровня. Отличительной чертой *mélodie* является приоритет поэтического текста, содержание и форма которого влияют на выбор средств музыкальной выразительности в обеих партиях – вокальной и фортепианной. Музыка не просто озвучивает текст, но передает неповторимый шарм его лингвистического строя и раскрывает глубоко скрытый подтекст.

Существенную роль в *mélodie* играет особый тип взаимодействия голоса и фортепиано: вокальная линия речитативного склада имитирует разговорную речь – повествовательную, вопросительную или восклицательную; инструментальная же партия нередко содержит ведущий интонационно-тематический материал, формирует характерный для данного образного строя вид фактуры, выстраивает тонально-гармоническую драматургию и иногда создает эффект оркестрового звучания. В партии фортепиано раскрываются качества звукописи, формируются пейзажные образы и тонко передаются психологические нюансы, углубляющие художественное содержание произведений. В результате голос и фортепиано образуют неразрывное единство: отделенные друг от друга, они теряют содержательное наполнение и полностью утрачивают свойства живого художественного феномена – принцип, получивший яркое воплощение в вокальных циклах М. Равеля.

3. Исследование вокальных циклов М. Равеля для голоса и фортепиано позволяет констатировать глубинную связь между тембровой природой аккомпанемента и жанровым новаторством композитора. Стремление имплементировать в фортепианную фактуру акустические свойства оркестровых и народных инструментов служит не просто средством звукоизобразительности или воссоздания национального колорита, но выступает как смыслообразующий фактор. Подобный ракурс инструментального письма раздвигает традиционные рамки камерности, свидетельствуя об интенции автора к коренному обновлению и усложнению архитектоники вокальных жанров через обретение новых экспрессивных возможностей.

4. Отталкиваясь от тезиса о важности словесного компонента в вокальной музыке М. Равеля, в диссертации предложен оригинальный принцип группировки его циклических

композиций, обусловленный именно спецификой текстовой основы: все циклы разделены на три группы. К первой отнесены сочинения, базирующиеся на обработке фольклора различных народов; ко второй – созданные на авторские поэтические тексты; третью группу составляет цикл *Естественные истории* на прозаические тексты Ж. Ренара, рассматриваемый как самостоятельное и концептуально обособленное явление в камерно-вокальном наследии композитора.

5. Анализ фольклорных вокальных циклов М. Равеля (*Пять греческих народных песен, Народные песни, Две еврейские песни*) позволяет утверждать, что композитор сознательно сохраняет аутентичный абрис народной мелодии, прибегая к строгому цитированию. Это решение гарантирует этнографическую подлинность интонационной сферы и создает уникальный национальный колорит. Однако М. Равель выходит за рамки простой фиксации фольклора: на основе цитаты он моделирует завершенную художественную форму, в которой первозданная простота народной песни вступает в органичный диалог с утонченной гармонической и фактурной системой авторского аккомпанемента.

Исключительное внимание композитора к интонационно-речевой природе поэтического текста и пластике словесного компонента указанных сочинений проявляется в том, что фортепианная партия, сдержанная по выразительным средствам, направлена на акцентирование смысловых и интонационных нюансов поэзии. Преобладание простой аккордовой фактуры способствует выявлению ладотональной организации и ритмической структуры музыкальной ткани. Структурообразующими факторами интеграции народных песен в сюитные циклы становятся: монопациональная природа первоисточников, единый звуковысотный контур вокальных мелодий и стилистическое единообразие авторского фортепианного письма.

Сравнительный анализ трех исполнений *Пяти греческих народных песен, Народных песен* и *Двух еврейских песен* выявляет значительный спектр их интерпретационных возможностей. Каждая трактовка отражает индивидуальное понимание певцом и пианистом стиля композитора. При этом реализация композиторского замысла напрямую зависит от вокальных данных конкретного исполнителя. Исходя из его технических и диапазонных возможностей выбираются тональный профиль сочинения, темповые и агогические параметры. Это влечет за собой особенности решения фортепианной партии: пианист, сообразуясь со спецификой голоса солиста, гибко корректирует характер звукоизвлечения, подбирая адекватное инструментальное туше для достижения тембрового баланса.

6. Импульсы к созданию вокальных циклов М. Равеля на авторские поэтические тексты демонстрируют множественность творческих мотивов автора. *Эпиграммы Клемана Маро* сформировались на основе двух разновременных написанных пьес; их содержательно-стилистическое единство позволило воссоздать утонченную атмосферу куртуазной лирики Возрождения. Совершенно иной генезис обнаруживает цикл *Дон Кихот к Дульсине* на стихи П. Морана, создававшийся в рамках кинематографического заказа под конкретные вокальные данные. Здесь происходит диалектическое обогащение французской *mélodie* средствами испанского фольклора: фортепианный аккомпанемент не только имитирует звучание национального инструментария (гитара, кастаньеты), но и глубоко ассимилирует ритмоформулы хоты, сортсико и гуахиры.

Оба циклических произведения на основе авторских поэтических текстов предназначены для баритона, что обусловлено повествованием от лица мужчины. В них присутствует типичная для поэтической традиции пара персонажей – кавалер и его прекрасная дама. Если в вокальных циклах на базе фольклорных обработок композитор отталкивался от «готовой» мелодии, то одна из задач в данных вокальных циклах заключалась в создании вокальной линии, органично соотносящейся как с содержанием, так и со структурой поэтического текста. Инструментальное сопровождение призвано дополнить художественный образ.

Сопоставление различных исполнительских интерпретаций вокальных циклов *Эпиграммы Клемана Маро* и *Дон-Кихот Дульсине*, как и в циклах фольклорной тематики, демонстрирует широкий диапазон возможных трактовок – от более камерных до ярко концертных. Разнообразие исполнительских решений подтверждает художественную многомерность этих сочинений и их способность служить материалом для самых необычных интерпретационных реализаций.

7. Специфика цикла *Естественные истории* позволяет верифицировать его как феноменальное явление во французском камерно-вокальном искусстве начала XX столетия. Обращение к прозаическому первоисточнику Ж. Ренара обуславливает сложносоставную природу вербального компонента, сочетающего свойства прозы, верлибра, басенного жанра и сатирического очерка. При отсутствии прямых интонационно-тематических связей между номерами, архитектурная целостность опуса достигается на общестилевом уровне. Интеграционными факторами выступают единый метод интерпретации литературного текста, подобие вокального рельефа и константные фактурные приемы. Фортепианная партия здесь наделяется автономией, сопоставимой с сольной формой, а ее структурообразующая роль реализуется посредством мастерского использования ладогармонических и фактурных средств.

8. В процессе изучения феномена французской *mélodie* в целом и вокальных циклов М. Равеля в частности, можно прийти к выводу, что для полноценного погружения в их художественную атмосферу и формирования собственной исполнительской интерпретации особое значение имеет углубленное изучение французского языка исполнителями – как вокалистами, так и пианистами. Певцам владение языком необходимо не только для корректного фонетического воплощения поэтического текста, но и для более глубокого осмысления авторского замысла, поскольку музыкальная ткань в *mélodie* тесно связана с развитием поэтической мысли и нередко выступает ее непосредственным выразителем. Пианистам, в свою очередь, важно точное понимание значения каждого слова. В отличие от восприятия лишь общего смыслового содержания фразы, такой подход позволяет адекватно реализовать композиторскую концепцию, поскольку в вокальных циклах М. Равеля звуковые, фактурные и динамические особенности аккомпанемента часто акцентируют ключевые по смыслу слова и образы. Наряду с этим, значительную пользу исполнителям может принести знакомство с различными интерпретационными записями, позволяющее услышать разнообразие исполнительских подходов к прочтению авторского текста и на этой основе выработать собственный художественно обоснованный взгляд.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- дальнейшее расширение аналитического инструментария для исследования смежных пластов зарубежного и отечественного камерно-вокального репертуара;
- углубление методологической базы через развитие творческого диалога между музыковедческой теорией и исполнительской практикой;
- трансформация полученных выводов в соответствующие учебные пособия для вокалистов и пианистов-концертмейстеров, направленные на освоение стилистики французской *mélodie*;
- продолжение компаративного изучения циклов М. Равеля в ракурсе эволюции музыкального языка, структурных особенностей фактуры и специфики работы с поэтическим текстом;
- популяризация камерного наследия М. Равеля посредством интеграции его сочинений в актуальное концертное пространство;
- апробация и внедрение результатов исследования в программы профильных дисциплин (*Камерное пение, Концертмейстерское мастерство, Пение, История исполнительского искусства, Концертмейстерская практика*);

- организация серии мастер-классов и коучингов на базе АМТИИ с привлечением ведущих экспертов по французскому репертуару для укрепления исполнительских традиций;

- инициирование международных партнерских проектов для обмена опытом в сфере интерпретации вокальной музыки М. Равеля и его современников.

БИБЛИОГРАФИЯ

На русском языке

1. АДЛЕР С., КОЛЕР К., ЭЙЗЕНШТЕЙН Дж., КОЭН Ф. *Каддиш*. В: <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/9110-kaddish> [accessat: 03.23.26].
2. АКСЕНОВ, В. Связь музыкального фольклора и композиторского творчества (теоретический аспект). В: Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композиторском творчестве. Кишинев: Штиинца, 1990, с. 136–158. ISBN 5-376-00739-1.
3. АЛЬШВАНГ, А. *Произведения К. Дебюсси и М. Равеля*. Москва: Музгиз, 1963. 176 с.
4. *Анализ вокальных произведений*. Сост. Коловский, О. Ленинград: Музыка, 1988. 352 с.
5. БАСС, В. Претворение фольклорных и танцевальных прообразов в испанской рапсодии Мориса Равеля. В: *Вестник музыкальной науки* №4, том 10, 2022, с. 91–107.
6. БАСС, В. Танцевальность как один из стилеобразующих факторов в творчестве Мориса Равеля. В: *Вестник Красноярского государственного университета*. Красноярск: Красноярская государственная академия музыки и театра, 2006, № 3/2, с. 239–243.
7. ВАСИНА-ГРОССМАН, В. *Музыка и поэтическое слово*, ч. I. Москва: Музыка, 1972. 150 с.
8. ВАСИНА-ГРОССМАН, В. *Музыка и поэтическое слово*, ч. 2–3. Москва: Музыка, 1976. 366 с.
9. ГРИНЕС, О. К вопросу об интерпретации «вечного образа»: *Три песни Дон-Кихота Дульсинее* М. Равеля. В: *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*, 2018, № 4 (50), с. 63–70.
10. ЖАРКОВА. В. *Прогулка в музыкальном мире Мориса Равеля*. Киев: Автограф, 2009. 527 с.
11. ЖАРКОВА В. Об особенностях интерпретации поэзии Стефана Малларме в раннем вокальном творчестве Мориса Равеля. В: *Музичне мистецтво*, вип. 6. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2006, с. 32–42.
12. ЖЕРАР, М. ШАЛЮ, Р. *Равель в зеркале своих писем*. Ленинград: Музыка, 1988. 248 с.
13. ЖУРДАН-МОРАНЖ, Э. *Равель о Равеле*. Исполнительское искусство зарубежных стран, вып. 3. Москва: Музыка, 1967. 228 с.
14. КАТАЛА, Ж. Размышление о Равеле. *Советская музыка* 1955, №7, с. 51–59.
15. КРЕЙН, Ю. *Симфонические произведения Мориса Равеля*. Москва: Москва, 1962. 225 с.
16. КОРНИЕНКО, Е. Об особенностях претворения французской речи в вокальных миниатюрах композиторов Франции рубежа XIX–XX веков. В: *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. №2(3), том 13, 2011, с. 737–740.
17. КОРНИЕНКО, Е. Художественный мир камерно-вокальных произведений М. Равеля. В: *Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship*, 2007, №1, с. 213–225.
18. КОРНИЕНКО, Е. *Национальная картина мира в камерно-вокальной музыке французских композиторов рубежа XIX–XX веков*. Автореф. дис. канд. иск. Саратов, 2011. 22 с.
19. КОРНИЕНКО, Е. Трактовка инструментальной партии в камерно-вокальных сочинениях М. Равеля. В: *Проблемы ансамблевого исполнительства*. Екатеринбург: Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского. 2007, с. 92–106.

20. МАРТЫНОВ, И *Морис Равель*. Москва: Музыка, 1979. 336 с.
21. МАЗЕЛЬ, Л. *Строение музыкальных произведений*. Москва: Музыка, 1979. 536 с.
22. МУР, Дж. *Певец и аккомпаниатор*, Москва: Радуга, 1987. 432 с.
23. МОСИН, И. *Творческая работа в концертмейстерском классе*. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, Планета музыки, 2018, 112 с.
24. НЕСТЬЕВ, И. Музыкальная культура на рубеже веков. В: *Музыка XX века*. Ч.1 (1890–1917), кн. 1, с. 11–94.
25. САБАНЕЕВ, Л. *Морис Равель*. Москва: Художественная печать, 1924. 28 с.
26. СМИРНОВ, В. *Морис Равель и его творчество*. Ленинград: Музыка, 1981. 221 с.
27. ФИЛЕНКО, Г. *Французская музыка первой половины XX века*. Ленинград: Музыка, 1983. 231 с.
28. ЦЫПИН, Г. *Морис Равель*. Москва: Музгиз, 1959. 135 с.
29. ШНЕЕРСОН Г. *Французская музыка XX века*. Москва: Музыка, 1970, 576с.
- На румынском языке**
30. ALEXANDRESCU, R. Maurice Ravel. Bucureşti: Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1964. 159 p.
31. ŞERBAN-PĂRĂU, O. Larousse – Dicţionar de mari muzicieni (traducere). Bucureşti: Univers enciclopedic, 2000. 539 p.
32. ŞTEFĂNESCU, I. *O istorie a muzicii unuversale, vol. III*. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998. 609 p. ISBN 973-9155-54-5, ISBN 973-577-153-5.
- На французском языке**
33. BELTRANDO-PATIER, M.-C. *Guide de la mélodie et du lied*. Paris: Fayard, 1994. 916 p.
34. CORNEJO, M. (red.) *Maurice Ravel. L'intégrale: Correspondance (1895-1937), écrits et entretiens, édition établie, présentée et annotée par Manuel Cornejo*. Paris: Le Passeur Éditeur, 2018. 1840 p.
35. GALANIS, D., MOREAU LUC-ALBERT, WILD, R. *Maurice Ravel par quelques-uns de ses familiers*. Paris: Ed. Du Tambourinaire, 1939. 186 p.
36. MARNAT, M. *Maurice Ravel*. Paris: Fayard, 1995. 828 p.
37. ZWANG, G. *Mémoires d'une chanteuse française. La vie et les amours de Madeleine Grey (1896-1979)*. Paris: L'Harmattan, 2008. 300 p.
- На английском языке**
38. BERNAC, P. *Francis Poulenc: The Man and his Songs*. UK: Kahn & Averill; 2nd edition, 2002. 240 p.
39. BERNAC, P. *The Interpretation of French Song*. New-York: W. W. Norton & Company, 1978. 352 p.
40. JOHNSON, G., STOKES, R. *A French Song Companion*. Oxford: Oxford University Press, 2002. 568 p.
41. ZANK, S. *Maurice Ravel: a guide to research*. New York and London: Routledge, 2005. 413 p.
42. ZANK, S. *Irony and Sound: the Music of Maurice Ravel*. Rochester: University of Rochester Press, 2009. 434 p.

**ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ
(ПРОГРАММЫ СОЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ АВТОРА)**

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА № 1

Академия музыки, театра и изобразительных искусств,

Большой зал, корпус 2

02 декабря 2024

1. Г. Форе, *Cygne sur l'eau* из *Mirages*, op. 113 № 1
2. Г. Форе, *Les Berceaux* op. 23 № 1
3. Г. Форе, *Mandoline* из *Cinq Mélodies de Venise*, op. 58 № 1
4. Г. Форе, *Clair de lune*, op. 46 № 2
5. Г. Форе, *Élégie* для виолончели и фортепиано, op. 24 (с-moll)
6. М. Равель, *Deux épigrammes de Clément Marot*:
 - *D'Anne qui me jecta de la neige*, М. 21
 - *D'Anne jouant l'espionnette*, М. 10
7. М. Равель, *Ballade de la reine morte d'aimer*, М. 4
8. М. Равель, *Manteau de fleurs*, М. 39
9. М. Равель, *Rêves*, М. 79
10. Ф. Пуленк, *Chansons gaillardes*, FP 42
 - *La Maîtresse volage*
 - *Chanson à boire*
 - *Madrigal*
 - *Invocations aux Parques*
 - *Couplets bachiques*
 - *L'Offrande*
 - *Sérénade*
 - *La Belle jeunesse*

В концерте участвуют:

Наталия Московчук (сопрано),

Георгий Северин (бас-баритон),

Дмитрий Попшой (виолончель).

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА № 2

Академия музыки, театра и изобразительных искусств,

Большой зал, корпус 2

30 июня 2025

1. М. Равель, *Cinq mélodies populaires grecques*:
 - *Chanson de la mariée*, А. 9
 - *Là-bas, vers l'église*, А. 10

- *Quel galant m'est comparable*, A. 4
- *Chanson des cueilleuses de lentisques*, A. 5
- *Tout gai!*, A. 11
- 2. М. Равель, *Chants populaires*, A. 17:
 - *Chanson espagnole*
 - *Chanson française*
 - *Chanson italienne*
 - *Chanson hébraïque*
- 3. М. Равель, *Deux mélodies hébraïques*, A. 22:
 - *Kaddich*
 - *L'énigme éternelle*
- 4. М. Равель, *Vocalise-étude en forme de habanera*, M. 51
- 5. М. Равель, *Les grands vents d'outre-mer*, M. 48
- 6. К. Дебюсси, *La mer est plus belle que les cathédrales*, L. 81
- 7. К. Дебюсси, *Romance*, L. 79.
- 8. Э. Шоссон, *Le temps des lilas*, op. 19.
- 9. Ф. Пуленк, *Vers le sud* из *Calligrammes*, FP. 140
- 10. Ф. Пуленк, *C'est le joli printemps* из *Chansons villageoises*, FP. 65
- 11. Ф. Пуленк, *Les Chemins de l'amour*, FP.106

В концерте участвуют:

Наталья Московчук (сопрано),

Георгий Северин (бас-баритон),

Анастасия Слободянюк (сопрано).

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА № 3

Академия музыки, театра и изобразительных искусств,

Большой зал, корпус 2

01 декабря 2025

1. М. Равель, *Histoires naturelles*, M.50:
 - *Le paon*
 - *Le grillon*
 - *Le cygne*
 - *Le martin-pêcheur*
 - *La pintade*
2. М. Равель, *Ma mère l'Oye*, M. 60
3. М. Равель, *La Valse*, M. 72

В концерте участвуют:

Георгий Северин (бас-баритон),

Сергей Константинов (фортепиано).

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

2. Статьи в научных журналах

2.3. внесенных в Национальный Реестр профильных журналов (с указанием категории):

1. **Crasnova-Severin, E.** *Don Quichotte à Dulcinée* de M. Ravel: potențialul interpretativ al tratării textului autorului. În: *AKADEMOS*. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, **categoria B**. Nr. 1 (80), 2026. Chișinău: Academia de științe a Moldovei, imprimat la Blitz Poligraf SRL, 2026, p.181–188. ISSN 1857-0461. E-ISSN 2587-3687.

<https://akademos.asm.md/index.php/akademos/ro/article/view/317/414>

2. **Краснова-Северин, Е.** Вокальный цикл М. Равеля *Пять греческих народных мелодий*: исполнительский потенциал трактовки авторского текста. В: *STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: ISTORIE, TEORIE, PRACTICĂ*. № 2 (47), 2024. Chișinău: Notograf Prim, 2024, с. 56-62. Revista științifică, **tipul B**. ISSN 2345-1408.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/56-62_37.pdf

3. **Краснова-Северин, Е.** *Chants populaires* М. Равеля: образец композиторской работы с народными мелодиями и исполнительские возможности их интерпретации. В: *STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: ISTORIE, TEORIE, PRACTICĂ*. Chișinău, Notograf Prim, 2026, № 1 (50), с. 103–110. Revista științifică, **tipul B**. ISSN 2345-1408.

[https://revista.amtap.md/wp-](https://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/178688120615.CrasnovaSeverin_Chantspopulaires%D0%9C.%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf)

[content/files_mf/178688120615.CrasnovaSeverin_Chantspopulaires%D0%9C.%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf](https://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/178688120615.CrasnovaSeverin_Chantspopulaires%D0%9C.%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf)

3. Статьи в научных сборниках

3.2. сборники статей по материалам международных конференций:

4. **Краснова-Северин, Е.** Общая характеристика вокального цикла М. Равеля *Две эпиграммы Клемана Маро*. В: *Învățămintul artistic – dimensiuni culturale*: Conferința științifică internațională, 26 aprilie 2024. Chișinău: AMTAP, 2024, с. 76–84. ISBN 978-9975-176-05-7.

<https://amtap.md/assets/pdf/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul%20artistic.%20-%20Dimensiuni%20culturale,%202024%20.pdf>

5. Краснова-Северин, Е. *Еврейские песни* М. Равеля для голоса и фортепиано в современной концертно-исполнительской практике. В: *Învăţământul artistic – dimensiuni culturale*, conferinţa ştiinţifică internaţională, 2-3 aprilie 2026. Chişinău, AMTAP, 2026, с. 301–311. ISBN 978-9975-176-29-3.

[https://amtap.md/assets/pdf/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul%20artistic%20-%20dimensiuni%20culturale.%20Conferin%C8%9Ba%202026pdf%20\(1\).pdf](https://amtap.md/assets/pdf/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul%20artistic%20-%20dimensiuni%20culturale.%20Conferin%C8%9Ba%202026pdf%20(1).pdf)

3.4. сборники статей по материалам национальных конференций в республике:

6. Краснова-Северин, Е. Вокальные циклы М. Равеля в творческом наследии композитора. В: *Cultura şi arta: cercetare, valoficare, promovare: Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale a doctoranzilor şi conducătorilor de doctorat*, 8 decembrie 2023. Chişinău: AMTAP, 2024, с. 36-43. ISBN 978-9975-176-04-0.

<https://amtap.md/assets/pdf/Cultura%20%C8%99i%20arta.%20%20Materialele%20conferin%C8%9Bei%20doctoranzilor.pdf>

7. Краснова-Северин, Е. *Пять греческих народных мелодий* М. Равеля: единство вокального цикла. В: *Cultura şi arta: cercetare, valoficare, promovare: Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale a doctoranzilor şi conducătorilor de doctorat*, 6 decembrie 2024. Chişinău: AMTAP, 2025, с. 22-30. ISBN 978-9975-176-06-4 (PDF).

<https://amtap.md/assets/pdf/CULTURA%20%C8%98I%20ARTA.%20CERCETARE,%20VALORIFICARE,%20PROMOVARE.%20CONFERIN%C8%9AA%20DOCTORANZILOR,%202024.pdf>

3.5. сборники статей по материалам конференций с международным участием за рубежом:

8. Краснова-Северин, Е. Содержательный аспект анализа романса А. Дюпарка *Приглашение к путешествию*: варианты исполнительского прочтения. В: *ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ*. Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Пермь, 2023, с. 468-474. ISBN 978-5-91201-446-8.

АННОТАЦИЯ

Краснова-Северин Екатерина. Выразительные возможности фортепианной партии в вокальных циклах М. Равеля. Диссертация на соискание ученого звания доктора искусств в области 021.5 – Музыкальное искусство, специальность – музыковедение (653.01), профессиональный докторат, Кишинев, 2026.

Структура диссертации: *Научное исследование:* введение, четыре главы, основные выводы и рекомендации, библиография из 156 наименований, 3 приложения; 101 страница основного текста, 30 страниц приложений. *Творческая часть:* три концертные программы, записанные на USB-носитель.

Ключевые слова: Морис Равель, вокальная партия, вокальный цикл, камерно-вокальный ансамбль, *mélodie*, народная песня, поэтический текст, фортепианная партия.

Область исследования: французская камерно-вокальная музыка.

Цель и задачи работы. Цель исследования – изучить выразительный потенциал фортепианной партии и ее роль в воплощении художественного замысла вокальных циклов М. Равеля на основе анализа нотного текста и исполнительских интерпретаций.

Задачи работы: рассмотреть основные черты содержания, формы и музыкального языка камерно-вокальных циклов М. Равеля *Эпиграммы Клемана Маро; Пять греческих народных песен; Естественные истории; Народные песни; Две еврейские песни* и *Дон-Кихот Дульсинее*; охарактеризовать роль в них аккомпанемента для создания релевантной художественной версии; раскрыть фактурные особенности фортепианной партии; выявить и систематизировать наиболее важные проблемы, возникающие в процессе интерпретации выбранных сочинений; сравнить наиболее показательные исполнительские версии указанных сочинений; обосновать практические рекомендации по преодолению художественно-технических трудностей, возникающих в процессе работы над освоением данных вокальных циклов.

Научная новизна и оригинальность работы обусловлены комплексным подходом к исследованию, объединяющим исполнительскую практику с теоретическим анализом. Впервые в национальном музыковедении вокальные циклы М. Равеля исследуются в культурно-историческом контексте рубежа XIX–XX вв. и в традициях исполнительского искусства современности.

Новизна и оригинальность художественной концепции диссертации обнаруживается в концертных выступлениях, в рамках которых на практике были представлены новые исполнительские подходы и интерпретационные концепции камерно-вокальных произведений французских композиторов, редко исполняемых или впервые представленных в Республике Молдова.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут найти применение в учебных курсах *Концертмейстерское мастерство, Пение, Камерное пение, История зарубежной музыки, Педагогическая практика, Концертмейстерская практика*. Результаты исследования могут быть использованы исполнителями при подготовке к концертам, конкурсам, в самостоятельных занятиях, а также в повседневной педагогической деятельности.

Внедрение научных результатов. Практическая апробация осуществлена в рамках трех концертных выступлений в Большом зале АМТИИ. Результаты работы отражены в 8 публикациях в научных журналах и сборниках научных статей, а также представлены на 6 республиканских и международных научных конференциях в Молдове, Румынии и России.

ADNOTARE

Crasnova-Severin Ecaterina. Potențialul expresiv al partidei de pian în ciclurile vocale ale lui M. Ravel. Teză pentru obținerea titlului științific de doctor în arte în domeniul 021.5 – Arta muzicală, Program de doctorat – Muzicologie (653.01), doctorat profesional, Chișinău, 2026.

Structura tezei: cercetarea teoretică: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia ce include 156 de titluri, 3 anexe; 101 pagini ale textului analitic, 30 pagini de anexe. **Componenta artistică:** trei programe de concert, înregistrate pe suport USB.

Cuvinte-cheie: Maurice Ravel, partida vocală, ciclu vocal, ansamblu vocal de cameră, *mélodie*, cântec popular, text poetic, partida pianului.

Domeniul de studiu: muzica vocală de cameră franceză.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul cercetării constă în investigarea potențialului expresiv al partidei de pian și a rolului acesteia în realizarea concepției artistice a ciclurilor vocale de M. Ravel, în baza analizei textului muzical și a versiunilor interpretative.

Obiectivele investigației: a analiza principalele trăsături ale conținutului, formei și limbajului muzical al ciclurilor vocale de cameră *Epigrammes de Clément Marot*; *Cinq mélodies populaires grecques*; *Histoires naturelles*; *Chants populaires*; *Deux Mélodies Hébraïques* și *Don Quichotte à Dulcinée* de M. Ravel; a caracteriza rolul acompaniamentului pianistic în vederea elaborării unei versiuni interpretative relevante a acestor cicluri; a dezvălui particularitățile specifice texturii partidei pianistice; a releva și sistematiza cele mai importante probleme care apar în procesul interpretării artistice a lucrărilor selectate; a compara versiunile interpretative reprezentative ale lucrărilor date; a fundamenta recomandări practice pentru depășirea dificultăților artistice și tehnice întâmpinate în procesul de realizare interpretativă a ciclurilor vocale analizate.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei sunt determinate de abordarea complexă a obiectului cercetării, care îmbină practica interpretativă cu investigarea teoretică. Pentru prima dată în muzicologia națională se realizează analiza ciclurilor vocale ale lui M. Ravel în contextul cultural-istoric de la sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX, în contextul tradițiilor artei interpretative contemporane.

Noutatea și originalitatea conceptului artistic al tezei se evidențiază prin concertele în care au fost demonstrate noi abordări și concepții interpretative ale unor lucrări vocale de cameră ale compozitorilor francezi, prezentate mai rar sau cântate în premieră în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei constă în posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării în cadrul cursurilor universitare, cum ar fi: *Măiestrie de concert*, *Canto*, *Lied*, *Istoria muzicii universale*, *Practica pedagogică*, *Practica de corepetiție*. Ele pot fi, de asemenea, valoroase pentru interpreți în pregătirea concertelor, programelor de concurs, în studiile individuale și activitatea pedagogică profesională.

Implementarea rezultatelor științifice. Validarea practică a fost realizată în cadrul a trei concerte susținute în Sala Mare a AMTAP. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 8 publicații în reviste științifice și culegeri de articole științifice, precum și prezentate la 6 conferințe științifice naționale și internaționale din Moldova, România și Rusia.

ANNOTATION

Crasnova-Severin Ecaterina. The Expressive Potential of the Piano Part in Maurice Ravel's Vocal Cycles. Thesis for the degree of Doctor of Arts in the field of 021.5 – Music, PhD program – Musicology (653.01), Professional Doctorate, Chişinău, 2026.

Thesis structure: theoretical research: Introduction, four chapters, General Conclusions and Recommendations, a bibliography comprising 156 titles, and three appendices; 101 pages of analytical text and 30 pages of appendices. **Artistic component:** three concert programmes recorded on USB media.

Keywords: Maurice Ravel, vocal part, vocal cycle, chamber vocal ensemble, *mélodie*, folk song, poetic text, piano part.

Field of study: French chamber vocal music.

Purpose and objectives of the thesis. The aim of the research is to investigate the expressive potential of the piano part and its role in conveying the artistic conception of M. Ravel's vocal cycles, based on an analysis of the musical text and performance interpretations.

The objectives of the study are: to analyse the principal features of the content, form, and musical language of Ravel's chamber vocal cycles *Épigrammes de Clément Marot*, *Cinq mélodies populaires grecques*, *Histoires naturelles*, *Chants populaires*, *Deux mélodies hébraïques*, and *Don Quichotte à Dulcinée*; to characterise the role of the piano accompaniment with a view to developing a convincing interpretation of these cycles; to reveal the distinctive textural features of the piano part; to identify and systematise the most significant challenges arising in the artistic interpretation of the selected works; to compare representative performance interpretations of these works; and to substantiate practical recommendations for overcoming the artistic and technical difficulties encountered in the performance of the vocal cycles under consideration.

The scholarly novelty and originality of the thesis lie in the comprehensive approach to the research subject, combining performance practice with theoretical investigation. For the first time in Moldovan musicology, M. Ravel's vocal cycles are analysed within the cultural and historical context of the late nineteenth and early twentieth centuries and from the perspective of contemporary performance traditions.

The novelty and originality of the artistic conception of the thesis are demonstrated through concerts in which new performance approaches and interpretations of chamber vocal works by French composers were presented in artistic practice, including works rarely performed or presented for the first time in the Republic of Moldova.

The practical applicability of the thesis lies in the possibility of using the research findings in university courses such as *Accompaniment Studies*, *Solo Singing*, *Chamber Singing*, *History of Western Music*, *Pedagogical Practice*, and *Accompaniment Practice*. The findings may also be valuable to performers in preparing concert and competition programmes, as well as in individual study and professional teaching practice.

Implementation of the research results. The practical validation was carried out during three concerts held in the Great Hall of AMTAP. The research results are reflected in 8 publications in scientific journals and collections of scientific articles, and were also presented at 6 national and international scientific conferences in Moldova, Romania and Russia.

Декларация об ответственности

Я, нижеподписавшаяся, Краснова-Северин Екатерина заявляю под личную ответственность, что материалы, представленные в докторской диссертации, являются результатом личных научных исследований и разработок. Осознаю, что в противном случае, буду нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Краснова-Северин Екатерина

Signature

CRASNOVA-SEVERIN ECATERINA

**POTENȚIALUL EXPRESIV AL PARTIDEI DE PIAN
ÎN CICLURILE VOCALE ALE LUI M. RAVEL**

REZUMATUL TEZEI DE DOCTOR ÎN ARTE

**DOMENIUL DE STUDII DOCTORALE 021.5 ARTA MUZICALĂ
PROGRAM DE DOCTORAT – MUZICOLOGIE (653.01),
DOCTORAT PROFESIONAL**

CHIȘINĂU, 2026

Aprobat spre tipar: 12.10.2026 Hârtie offset.
Tipar offset. Coli de tipar.: 1,6

Formatul hârtiei 60x84 1/16 Tiraj 20 ex.
Comanda nr. 151

XEROX SERVICE
Str. Kogălniceanu 58,
Chișinău Republica Moldova, MD 2009