

УДК 008**Музыкальная изобразительность в хоровых произведениях
Ц. Кюи (на примере сочинений «Марш русских соколов»,
«Вербочки», «Мистический хор»)****Ли Синьют**

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: asdfg123m2022@163.com

Аннотация

В статье рассматривается феномен музыкальной изобразительности в хоровом творчестве выдающегося русского композитора Ц. А. Кюи. Исследование фокусируется на анализе трёх разножанровых произведений: «Марш русских соколов», «Вербочки» и «Мистический хор», демонстрирующих многогранность композиторского мышления автора. Актуальность исследования обусловлена необходимостью глубокого изучения механизмов музыкальной изобразительности в хоровом жанре на примере творчества композитора, чьё наследие исследовано недостаточно. В работе раскрываются особенности воплощения образного содержания через призму мелодии, гармонии и средств музыкальной выразительности. Цель исследования – выявить и систематизировать приёмы музыкальной изобразительности, используемые Кюи в анализируемых произведениях. В ходе работы проводится анализ композиторских решений, направленных на создание ярких художественных образов. Делается вывод о том, что хоровая музыка Ц. А. Кюи, блестящего представителя русской романтической школы XIX века, отличается глубокой эмоциональной выразительностью и яркостью красок.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Синьют. Музыкальная изобразительность в хоровых произведениях Ц. Кюи (на примере сочинений «Марш русских соколов», «Вербочки», «Мистический хор») // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 6А. С. 323-330.

Ключевые слова

Кюи, хоровое творчество, музыкальная изобразительность, композиторские техники, художественный образ.

Введение

Творчество Цезаря Кюи (1835–1918), одного из выдающихся русских композиторов XIX – начала XX века, представляет значительный интерес для исследователей благодаря его мастерскому использованию музыкальной изобразительности в хоровых произведениях. В таких сочинениях, как «Марш русских соколов», «Вербочки» и «Мистический хор», Кюи демонстрирует уникальное сочетание мелодического богатства, гармонической изобретательности и ритмической выразительности, что позволяет ему создавать яркие звуковые образы. Особое внимание композитор уделяет взаимодействию текста и музыки, достигая глубокого эмоционального и смыслового единства. Данная статья исследует специфику музыкальной изобразительности в хоровом творчестве Кюи, анализируя средства выразительности, которые он использует для воплощения героических, лирических и мистических образов.

Результаты и обсуждения

Творчество Ц. А. Кюи пронизано стремлением к яркому, образному воплощению музыкальных идей, что проявилось во всех жанрах, к которым он обращался. М.В. Калимова замечает: «И хотя его основными увлечениями были опера и романс, вклад композитора в развитие хорового искусства представляется также весьма существенным» [Калимова, 2019, с. 22]. Действительно, количество его хоровых сочинений составляет около семи десятков [Корж]. Велико и их жанровое разнообразие – хоры для женских, мужских, смешанных голосов, детские произведения, духовные сочинения.

В его хоровых произведениях музыкальная изобразительность выступает не просто как украшение, а как фундаментальный принцип построения музыкальной ткани. Хоровое произведение Кюи «Марш русских соколов» (номер опуса отсутствует), созданное в 1912 году на слова В.П. Пожидаева, является убедительным примером музыкальной изобразительности. Композитор мастерски использует различные музыкальные средства для создания живого, динамичного образа героического марша, передающего мощь и отвагу русских воинов.

В первую очередь здесь нужно обратить на основную мелодию марша, которая построена на чередовании восходящем и нисходящем движении и широких скачках, что подчёркивает мужественность и решительность героев произведения. Повторяющийся мотив с восходящим движением создает ощущение неудержимого порыва вперед, словно солдаты стремительно двигаются навстречу поставленной цели:

Рисунок 1 - Фрагмент хорового сочинения Ц.А. Кюи «Марш русских соколов»

Обратим внимание и на то обстоятельство, что выразительность в хоровых сочинениях Кюи достигается и за счёт идеального соотношения текста и музыки. М.М. Кизин и Е.С. Лаптев сообщают, что анализ вокального творчества позволяет обнаружить «стремление композитора к единению музыки и текста, скрупулезному процессу создания естественно-речевых интонаций в вокальных партиях с очевидным тяготением к мелодическому, певучему речитативу без склонности к нарочитой и уведящей от естественного изъяснения певческой кантилены» [Кизин, Лаптев, 2023, с. 322]. Он придавал высокую ценность эстетическим качествам стиха и считал, что красоту и музыкальность языка стихотворения способствуют вдохновению композитора и определяют мелодический остов произведения [Назаров, 1989]. По мнению Кюи, тексты, предназначенные для музыкальной адаптации, должны соответствовать ряду требований: ясности мысли, простоте изложения, лаконичности и отсутствию многословия [Лаврикова, 2016].

Аналогичная тенденция наблюдается и в хоре «Марш русских соколов»: так, нельзя не отметить идеальное соотношение музыкального ритма и стихотворного строя. Характерно плавное и чёткое изложение мелодии с гармоничным сопровождением. Композитор избегает протяжённых распевов, стараясь сопоставить слог и ноты:

Рисунок 2 - Фрагмент хорового сочинения Ц.А. Кюи «Марш русских соколов»

Маршевый ритм сочинения, чёткий и энергичный, задаёт основную пульсацию произведения. В некоторых эпизодах Кюи использует полиритмические фигурации, создавая эффект сложной, многогранной движения:

Рисунок 3 - Фрагмент хорового сочинения Ц.А. Кюи «Марш русских соколов»

«Марш русских соколов» написан для четырёхголосного хора (сопрано, альты, теноры и басы), и это делает данное сочинение тембрально обогащённым и придаёт музыке мощное, героическое звучание, местами усиленное использованием октавного удвоения в некоторых фразах. Кроме того, композитор использует широкую динамическую палитру, от forte до pianissimo, создавая контраст между напряжёнными моментами и лирическими эпизодами.

Это соответствует форме произведения, построенного на классической трёхчастной схеме. Первая часть (А) представляет собой основную маршевую тему, вторая (В) – лирическую тему, контрастирующую с первой, а третья (С) – реприза маршевой темы.

Таким образом, «Марш русских соколов» является ярким примером музыкальной изобразительности, свойственной творческому почерку Кюи. Композитор использует для этого все средства – мелодику, гармонию, ритм, тембр и динамику – для того, чтобы создать живой, динамичного образа героического марша, воплощённого в хоровом вокальном сочинении, что нельзя назвать частым явлением.

Далее рассмотрим такое хоровое произведение Кюи, как «Вербочки» (ор. 85), которое представляет собой яркий пример детских сочинений в рассматриваемом жанре в творчестве композитора. Это лирическая миниатюра, наполненная глубокой эмоциональной выразительностью. Композитор искусно использует музыкальные средства для создания образа весеннего пробуждения природы и нежных и, в то же время, радостных и оптимистичных чувств, которые оно вызывает.

Первое, на что следует обратить внимание в «Вербочках», – это мелодическая красота произведения. Главная тема, изложенная в партии сопрано, отличается плавностью и нежностью. Ее простой, но запоминающийся мотив словно отражает распускание почек на ветвях вербы, появление первых солнечных лучей и пробуждение земли от зимней спячки.

Рисунок 4 - Фрагмент хорового сочинения Ц.А. Кюи «Вербочки»

Кюи умело использует гармонический язык для создания атмосферы весеннего обновления. Аккорды с мягкими переходами и своеобразным диссонансом передают чувство радости и ожидания, свойственные пробуждающейся природе, а также вносят шутливую, игривую нотку. Использование мажорной тональности подчёркивает светлый характер произведения, а хроматизмы в мелодике придают ей глубину и выразительность.

Ритмическая структура «Вербочек» также способствует созданию образа весенней свежести. Лёгкие, плавные движения восьмых нот словно отражают покачивание веток вербы

на ветру, а ускорения темпа в кульминационных моментах передают нарастающее чувство радости и восторга.

Полифоническое развитие темы также играет важную роль в создании музыкальной выразительности произведения. Вплетение в сопрановое звучание альтов обогащают мелодическую ткань, создавая ощущение полноты и гармонии. Совместное исполнение всех голосов в кульминационных моментах усиливает эмоциональное воздействие произведения.

Нельзя не выделить мастерское использование динамики в «Вербочках». Кюи использует *crescendo* и *diminuendo* для создания эффекта нарастания и угасания картины весеннего дня, что придаёт произведению особую выразительность.

Таким образом, хоровая миниатюра Кюи «Вербочки» – это образчик детской вокальной музыки, которая трогает слушателя своей искренностью и красотой. Композитор обращается к разнообразным музыкальным средствам для создания образа пробуждающейся природы и нежных чувств, которые она вызывает. Мягкая мелодика, гармонический язык, ритмическая структура, полифоническое развитие темы и динамические нюансы – всё это вместе создаёт яркий музыкальный образ, который захватывает слушателя своей музыкальной выразительностью и оставляет неизгладимое впечатление.

Особый пласт в хоровом творчестве Кюи – духовная музыка, которая недавнего времени не попадала в фокус музыковедения. Ю.Н. Лаврикова замечает: «Малоизученное, вернее неизвестное, духовное наследие Ц. Кюи, обладающее своими высокими художественными достоинствами, входит в бессмертную сокровищницу отечественной хоровой культуры и представляет, несомненно, большой интерес для исследования» [Лаврикова, 2016, 160]. В число его хоровых произведений духовного содержания входит и «Мистический хор» (1871), является ярким примером музыкальной изобразительности, где композитор мастерски использует звуковые средства для создания мистической и таинственной атмосферы. Работа над текстом, взятым из произведения Данте, позволила Кюи создать произведение с глубоким религиозно-философским подтекстом и сильным эмоциональным воздействием [Лаврикова, 2020].

В «Мистическом хоре» музыкальная изобразительность реализуется на нескольких уровнях. Во-первых, композитор использует специфические гармонические и мелодические приемы для создания ощущения мистики и потусторонности. Частое движение по секундам, характерным для произведения, придает музыке зловещий и таинственный оттенок, а необычные интервальные сочетания создают ощущение напряжения и тайны.

Как и всегда, Кюи показывает себя мастером динамических и темповых нюансов для передачи эмоционального состояния текста. Градуальные *crescendo* и *diminuendo* подчеркивают драматизм слов, а частые изменения темпа от *adagio* до *a tempo* усиливают ощущение мистического движения.

Также важной ролью в создании музыкальной изобразительности играет фактура. Кюи использует различные типы полифонического письма: гомофонные секции чередуются с имитационными эпизодами, а сложные голосовые переплетения усиливают ощущение хаоса и неразберихи, присущего мистическому опыту.

Особого внимания заслуживает использование вокальных техник в «Мистическом хоре». Кюи требует от исполнителей особой точности интонации, а также использования таких штрихов, как *legato* и *non legato*, и тончайших динамических оттенков (вплоть до *ppp*), необходимых для передачи смысла текста. В результате создается ощущение живого, дышащего звука, который усиливает воздействие на слушателя.

Таким образом, «Мистический хор» Цезаря Кюи является ярким примером того, как

музыкальная изобразительность может использоваться для создания глубоко эмоционального и философски значимого произведения. Композитор профессионально и изобретательно использует все доступные ему звуковые средства выразительности для передачи мистической атмосферы текста, создавая произведение, которое продолжает восхищать слушателей своим драматизмом и глубиной. Ему удаётся воплотить живописные картины в вокальной музыке.

the choir A tempo

S. 1 Мы ис-то-ми-ли-ся скорбь-ю свя - то - - ю. Пол - ны же - ла-ни-ем

S. 2 Скорбь-ю мы ис-то-ми-ли-ся, Пол - ны же - ла-ни-ем

A. Мы ис-то-ми-ли-ся скорбь - ю свя - той, Пол-ны же-ла-ни-ем ви -

20 *mf* *dim.* *ppp*

S. 1 ви - деть ли - ки не - бес - ны - е,

S. 2 ви - деть лу - че-зар-ны-е ли - ки,

A. - деть сла - ву Твор-ца и ли - ки не - бес,

Рисунок 5 - Фрагмент хорового сочинения Ц.А. Кюи «Мистический хор»

Во-первых, обозначим мелодическое богатство хоровых сочинений Кюи. Его мелодии отличаются разнообразием ритмических рисунков, характерной интонационной окраской и широким диапазоном. Далее композитор очень умело использует потенциал гармонии. Кюи не ограничивается традиционными гармониями, а экспериментирует с нестандартными аккордовыми сочетаниями, создавая атмосферу мистичности, драматизма или лирической задумчивости. И, наконец, Кюи мастерски использует фактуру. Он комбинирует гомофонные и полифонические эпизоды, создавая контрасты и динамику звучания.

Важно отметить и роль текста. Кюи глубоко погружается в смысл слов, выбирая их для своих хоров с особой тщательностью. Он подчёркивает эмоциональный настрой текста интонациями, динамикой и темпом, создавая полное соответствие между словом и музыкой. Кюи не просто иллюстрирует текст, а переосмысливает его, превращая в музыку. Его хоровые произведения – это подлинные шедевры, которые только начинают открываться современным слушателям и исследователям.

Заключение

В заключение можно сказать, что музыкальная изобразительность является одним из ключевых принципов творчества Ц.А. Кюи. Благодаря мастерскому использованию мелодики,

гармонии, фактуры и текста, он создаёт в своих хоровых произведениях яркие, запоминающиеся музыкальные картины, которые передают всю глубину и многогранность человеческих чувств и окружающего мира.

В «Марше русских соколов» композитор передаёт героический пафос через энергичную ритмику и мощное хоровое звучание, в «Вербочках» – лирическую нежность с помощью плавных мелодий и мягких гармоний, а в «Мистическом хоре» – таинственную атмосферу благодаря хроматизмам и динамическим контрастам. Каждое из этих произведений демонстрирует высокое мастерство Кюи в создании звуковых образов, подчёркивая его умение органично соединять текст и музыку. Таким образом, хоровое наследие композитора заслуживает более пристального изучения, поскольку открывает новые грани его творчества и вносит значительный вклад в русскую музыкальную культуру.

Библиография

1. Калимова М.И. Хоровое творчество Цезаря Кюи: истоки и предпосылки развития хорового стиля композитора // Музыкальный журнал Европейского Севера. 2019. № 4 (20). С. 21-35.
2. Кизин М.М., Лаптев Е.С. Особенности романсового творчества Цезаря Кюи // Общество: философия, история, культура. 2023. № 12. С. 332-342.
3. Кюи Ц.А. Марш русских соколов: для хора с фортепиано / слова В.П. Пожидаева; музыка Ц.А. Кюи.: Юлий Генрих Циммерман. 7 с.
4. Кюи Ц.А. Вербочки [Электронный ресурс] // URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/e9vMPM5_xqzD2CmenItDWsYDwIOUS0aQrFNvh3YJ8H4wU2W0Jo_fiGF-LerYNWt7xREzkIGmws0I06sPY0lpTbZCJUrhCyаRq0gTtC5TPHOe0mYQBIng/Kyui_Ts_Mai_774_ski_774_den.pdf (дата обращения 03.07.2025).
5. Кюи Ц.А. Мистический хор = Мы истомились скорбью: Для 3-х женских голосов с оркестром на текст, заимствованный из Дантова «Чистилища». СПб.: Бессель, ценз. 1875. 11 с., 3 парт.
6. Кюи Ц. А. Русский романс: очерк его развития. СПб.: Издание Н. Ф. Финдейзена, 1896. 211 с.
7. Лаврикова Ю.Н. «Неизвестный» Ц. А. Кюи: о духовной тематике в хоровом творчестве композитора // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2016. № 3 (23). С. 159-164.
8. Лаврикова Ю.Н. Хоровое творчество Цезаря Кюи: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02. М., 2020. 242 с.
9. Назаров А. Ф. Цезарь Антонович Кюи. М.: Музыка, 1989. 224 с.

Cui (Based on the Works "March of the Russian Falcons", "Verbochki", "Mystical Choir")

Li Xinyu

Graduate Student,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Naberezhnaya Reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: asdfg123m2022@163.com

Abstract

The article examines the phenomenon of musical depiction in the choral works of the outstanding Russian composer C. A. Cui. The study focuses on the analysis of three works of different genres: "March of the Russian Falcons", "Verbochki", and "Mystical Choir", which

demonstrate the multifaceted nature of the composer's thinking. The relevance of the study is determined by the need for a deep investigation of the mechanisms of musical depiction in the choral genre using the example of a composer whose legacy has not been sufficiently studied. The paper reveals the features of embodying figurative content through the lens of melody, harmony, and means of musical expression. The aim of the research is to identify and systematize the techniques of musical depiction used by Cui in the analyzed works. The analysis of the composer's solutions aimed at creating vivid artistic images is carried out. It is concluded that the choral music of C. A. Cui, a brilliant representative of the Russian romantic school of the 19th century, is distinguished by deep emotional expressiveness and vivid colors.

For citation

Li Xinyu (2025) Muzykal'naya izobrazitel'nost' v khorovykh proizvedeniyakh Ts. Kyui (na primere sochineniy «Marsh russkikh sokolov», «Verbochki», «Misticheskii khor») [Musical Depiction in the Choral Works of C. Cui (Based on the Works "March of the Russian Falcons", "Verbochki", "Mystical Choir")]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (6A), pp. 323-330.

Keywords

Cui, choral works, musical depiction, compositional techniques, artistic image.

References

1. Kalimova M.I. Choral creativity of Caesar Cui: the origins and prerequisites for the development of the composer's choral style // *Musical Journal of the European North*. 2019. No. 4 (20). pp. 21-35.
2. Kizin M.M., Laptev E.S. Features of the romantic creativity of Caesar Cui // *Society: philosophy, history, culture*. 2023. No. 12. pp. 332-342.
3. Cui, C.A. March of the Russian Falcons: for chorus with piano / words by V.P. Pozhidaev; music by C.A. Cui.: Julius Heinrich Zimmerman. 7 p.
4. Kui Ts.A. Verbochki [Electronic resource] // URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/e9vMPM5_xqzD2CmentDWsYDwIOnUS0aQrFNvh3YJ8H4wU2W0Jo_fiGF-LerYNWt7xREzkIGmws0I06sPY0lpTbZCJUrhCyaRq0gTtC5TPH Oe0mYQBIng/Kyui_Ts_Mai_774_ski_774_den.pdf (accessed 07/03/2025).
5. Kui Ts.A. Mystical choir = We are weary with sorrow: For 3 female voices with orchestra to a text borrowed from Dante's "Purgatory". St. Petersburg: Bessel, censor. 1875. 11 p., 3 parts.
6. Kui Ts. A. Russian romance: an essay on its development. St. Petersburg: N. F. Findeisen edition, 1896. 211 p.
7. Lavrikova Yu.N. "Unknown" Ts. A. Kui: on spiritual themes in the composer's choral work // *Bulletin of the Orthodox St. Tikhon's University for the Humanities. Questions of the history and theory of Christian art*. 2016. No. 3 (23). pp. 159-164.
8. Lavrikova Yu.N. Choral creativity of Caesar Cui: dissertation ... PhD in Art History: 17.00.02. Moscow, 2020. 242 p.
9. Nazarov A. F. Caesar Antonovich Kui. Moscow: Muzyka, 1989. 224 p.