Санкт -Петербургское государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Санкт -Петербургская детская школа искусств № 37»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

СПб ГБУ ДО «Санкт -Петербургская детская школа искусств № 37»

Лепилина Юлия Вячеславовна

Старший преподаватель фортепиано на хоровом отделении

СПб ГБУ ДО «Санкт -Петербургская детская школа искусств № 37»

Лебедева Ирина Валентиновна

«Русская песня-родник души…»

Работа с учащимися хорового отделения ДШИ и ДМШ в фортепианном классе над вокальной музыкой русских композиторов

статья

Санкт -Петербург

2025 год

Аннотация

Настоящая статья является необходимым ориентиром для преподавателей фортепиано на хоровых отделениях ДМШ и ДШИ. В статье обозначена основная цель – «как зарождалась вокальная русская музыкальная культура» и её взаимосвязь с историей Российского государства. Знакомство учащихся с музыкой русских композиторов, которые в своём творчестве обращались к народной музыке.

Цель работы:

- расширение музыкального кругозора учащихся и развитие вокальных данных;

- выявить особенности изучения и преподавания

вокального репертуара, основанного на обработках народной музыки в произведениях русских композиторов;

- разработать возможные программы развития

навыков исполнения аккомпанемента на занятиях в фортепианном классе с учащимися хоровых отделений ДШИ и ДМШ.

Большое значение уделяется изучению музыкального материала для самостоятельной работы учащихся хоровых отделений.

Необходимо научить учащегося анализировать вокальные произведения и сформировать навык самостоятельного исполнения песен, романсов с собственным аккомпанементом.

Характерной особенностью представленных музыкальных произведений являются не только музыкально- художественные достоинства, но и разнообразные методические и педагогические требования, а также - накопление исполнительского опыта.

Ключевые слова

Вокал, аккомпанемент, полифонический слух, слуховая память, мелодия, народная песня, романс, голосоведение, аппликатура.

Академик Б.В. Асафьев выделял из всех форм русского народного творчества протяжную песню. Он считал ее «одним из высоких этапов мировой мелодической культуры», ценил в ней внутреннюю силу и упругость мелодии, осознанность, «весомость» каждого звука и связывал все эти качества с национальным характером русского народа, с условиями, в которых создавались эти песни. Русская песня – это уникальный памятник культуры. В ее основе заложена высокая духовная направленность, которая вместила в себя традиции и характерные черты русского быта, природное богатство земли Русской, а главное – душу русского человека. Народная песня – это бесценное достояние русского народа, «образец правды и красоты». Это «исповедь» о великом прошлом России, о ее настоящем и будущем, о его радостях и печалях. Самые сокровенные надежды, мечты и думы высказывал народ в своих песнях. Русская музыкальная классика впитала в себя напевы народной музыки и оказала сильнейшее влияние на творчество русских композиторов. Творчество М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, Н. Римского -Корсакова, П. Чайковского, А. Аренского, А. Лядова не могло бы достигнуть расцвета без связи с народной песней, с народной музыкой.

С большой любовью относился к народной песне ***П. Чайковский***. Народная песня – веселая и грустная, городская, крестьянская- была постоянным спутником композитора на протяжении всей жизни. В концерте № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского в главной теме звучит мелодия народной песни – напев лирников. Сам композитор писал об этом: «Слушал лирное пение слепых. Оно называется лирным по названию инструмента -лира, которая, впрочем, с античной лирой ничто общего не имеет. Я отчасти воспользовался этим напевом в первой части моего фортепианного концерта». В финале концерта П. Чайковский использовал украинскую песню «Выйди, выйди, Иваньку». В финале 1 и 4 симфонии П. Чайковского звучат русские песни «Цвели цветики» и «Во поле береза».

Обработки народных песен П. Чайковского мы встречаем не только в крупных масштабных произведениях (симфонии, оперы и т.д.), но и в школьном репертуаре. Композитором написано свыше 100 романсов на стихи разных поэтов: А. Толстой «Средь шумного бала», «Кабы знала я, кабы ведала»; И. Суриков «Я ли в поле да не травушка была» и др. Среди вокального творчества П. И. Чайковского выделяются песни, которые он сочинил для детей. Они написаны на слова Плещеева, Сурикова, Аксакова: «Мой садик», «Весна», «Кукушка».

В «Детском альбоме» П. Чайковский в «Русской песне» использует тему на основе подлинной народной песни «Голова ль моя, головушка».

Еще одним ярким представителем русской музыки является творчество ***А. Даргомыжского***, который унаследовал любовь к народной песне. Даргомыжским написано более 100 романсов и множество вокальных ансамблей. В романсах закладывались основы стиля, формировался музыкальный язык. В жанре романса Даргомыжский проявил себя как величайший новатор и гениальный художник.

А. Даргомыжский следовал за каждым словом текста, воплощая свой ведущий творческий принцип: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Поэтому наряду с песенно-ариозными чертами в его вокальных мелодиях так велика роль речевых интонаций, которые часто становятся декламационными.

В сочинениях А. Даргомыжского чувствуется близость к народной музыке, преимущественно городской песне и бытовому романсу, а также встречаются подлинные народные мелодии.

Гармонический язык отличается подвижностью тональных планов.

Декламационно-речевые интонации, соединяясь с песенными формами, образуют новый тип мелодики.

Фортепианная партия в романсах А. Даргомыжского всегда подчинена общей задаче — последовательному воплощению слова в музыке; поэтому в ней часто присутствуют элементы изобразительности и живописности, она подчеркивает психологическую выразительность текста и отличается яркими гармоническими средствами.

Поэзия А. Пушкина освещала весь творческий путь А. Даргомыжского. Удивительная музыкальность стихов, естественность и непринужденность выражения мысли и чувства сыграли решающую роль в творчестве композитора.

В начале сороковых годов 19 века А. Даргомыжским написано почти половина всех своих пушкинских романсов. Он создает такие шедевры, как «Я вас любил», «Ночной зефир», «Вертоград». Композитор неизменно проявлял особую требовательность к поэтическому тексту будущего романса, тщательно отбирая лучшие стихотворения (обращался к творчеству М. Лермонтова, В. Жуковского, А. Дельвига, А. Кольцова, Н. Кукольника и др.)

Народные мелодии раскрыли свое богатство и красоту в бережных руках русского композитора ***А. Аренского***. Вокальное творчество А. Аренского занимает значительное место. Им написано более 70 романсов для голоса и фортепиано, которые вошли в «золотой фонд» русской музыки. Наиболее известные вокальные произведения: песни «Кукушка», «Комар один, задумавшись», «Спи, дитя моё усни», «Шесть детских песен». В своем творчестве А. Аренский тяготел к лирическим, элегически -созерцательным образам. Ему была близка русская народная песня. Произведения композитора отличаются искренностью, мастерством, изяществом и тонкостью фактуры. «Из новых- лучший Аренский, он прост, мелодичен» (Л.Н. Толстой).

Любовь к народной песне унаследовал еще один русский композитор ***А. Лядов.*** Его произведениям характерны: мелодическое богатство, ясность, изящество и своеобразие полифонической обработки музыкального материала. А. Лядову принадлежат около двухсот обработок народных песен. Вот что писал о них академик Б.В. Асафьев: «Ценность песенных лядовских сборников заключается… в своем, лядовском освещении народно-песенного материала… Тут и былины, и веснянки, и хороводы, и протяжные, и плясовые песенные напевы. Каждый в отдельности -цветок, колоритный, ароматный, взращенный, взлелеянный, лядовским бережным уходом. Но в целом чувствуется новое, словно в показе народной лирики выявляются душевные свет и тепло, радость жить, потому что вот существует на земле народ, способный создавать столь прекрасные напевы».

Вокально-хоровая ткань подразумевает певучее, плавное исполнение всех голосов, нацеливает на поиски тембральных красок различных регистров фортепиано в сочетании с голосом.

Многое в сочинениях композитора идет от характерных особенностей русской песенности: интонационный язык, ладогармоническая основа, развитие, фактура, своеобразие размеров. Все эти черты должны быть осознаны учеником. Кроме того, они пополняют знания русской народной музыки и расширяют кругозор музыканта.

Определяющими задачами в работе над вокальными произведениями преподавателя фортепианного класса на хоровом отделении ДМШ и ДШИ являются следующие моменты:

-научить ученика «слушать» и «слышать»;

-научить осознанно петь и ощущать художественный смысл музыкального произведения;

- создать условия для формирования устойчивого интереса у учащихся к увлекательному виду творчества – аккомпанированию голосу, что позволит значительно расширить репертуарные рамки и проявить себя более разнообразно в общении с инструментом;

- воспитание чувства стиля и художественного вкуса;

-прививать музыканту общую культуру.

Академик Б.В. Асафьев писал: [1, «Пение» на инструменте -одна из замечательных традиций русского и мирового музыкального искусства. Ее нельзя сводить лишь к достижению напевности звука. Это понятие органически включает в себя одухотворенность исполнения, «поиски в инструментах выразительности и эмоционального тепла, свойственных человеческому голосу». с221].

Уже более 30 лет на хоровом отделении Санкт -Петербургской детской школы искусств № 37 мы используем в нашей педагогической практике подборку музыкальных произведений для учебного предмета «Аккомпанемент для учащихся хоровых отделений».

В конце 3 четверти учащиеся 7-8 классов представляют свою творческую работу (исполнение романса с аккомпанементом) на открытых учебных концертах. За годы практики накопился достаточно большой репертуар. (Примерный список произведений представлен в *Приложении 1*).

В процессе обучения учащийся должен получить навыки простого аккомпанемента голосу. Следует начинать с самых простых аккомпанементов, состоящих из разложенных аккордовых последовательностей или несложных аккордовых построений, где аккорды располагаются на сильной доле такта. Необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуру фортепианной партии, определить звуковой баланс голоса и фортепиано. Ученик знакомится с художественным содержанием вокального произведения, читает текст с выражением, с точными смысловыми ударениями, разучивает вокальную строчку и разбирает партию фортепианного аккомпанемента.

С целью обеспечения высокого качества образования необходима организация творческой деятельности обучающихся. Для этого могут быть использованы следующие формы творческой работы. В (*Приложении 2 и Приложении 3*) представлены материалы для творческих заданий, которые используются на контрольных мероприятиях для учащихся хорового отделения Детской школы искусств № 37.

По мнению ряда авторитетных педагогов, обучение методом творчества повышает творческий потенциал каждого человека. Главное - научить ребенка мыслить, слышать, чувствовать, творить, - воспитать в нем музыкально-художественный вкус.

Приложение 1

Примерный репертуарный список вокальных произведений

А. Варламов «Внутренняя музыка», «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»

А. Гурилев «И скучно, и грустно», «Домик – крошечка», «Сарафанчик», «Ах ты, душечка, красна девица»

А. Даргомыжский «Титулярный советник», «Мне грустно», «Не судите люди добрые», «Юноша и дева», «Я вас любил»

А. Гурилев «Вам не понять моей печали», «Грусть девушки», «Колокольчик», «Внутренняя музыка»

П.И. Чайковский «Мой садик», «Весна», «Кукушка»

М. Шишкин «Ночь светла»

Русская народная песня «Пряха», в обраб. С.Погребова

Русская народная песня «Ах ти, матушка, голова болит»

Русская народная песня, слова А.Римского- Корсакого «Горько, горько мне, красной девице»

Ц. Кюи «Осень»

П. Булахов «Нет, не люблю я вас»

П. Булахов «И нет в мире очей»

М. Глинка «Не искушай меня без нужды», «Жаворонок»

Б. Шереметьев, «Я вас любил»

Музыка неизвестного автора, редакция И. Козловского «Я встретил вас»

А. Алябьев «Я вижу образ твой»

Приложение 2

Конкурс переводчиков

(вопросы по музыкальной терминологии)

Здравствуй, мой юный друг! Поговорим о русской музыке и музыкальном языке.

Сегодня ты присутствуешь на концерте оркестра русских народных инструментов.

Оркестр зазвучал *(нежно), (певуче), (выразительно).*

Музыканты исполняли произведение сначала в (*спокойном)* темпе и (*изящно*). А потом заиграли в (*быстром)* темпе, (*шутливо*) и (*легко*).

Вот звучит музыкальная тема у (*народного инструмента* *треугольной формы*). Солист играет (*решительно*), (*выделяя и* *подчеркивая*) каждую ноту.

И неожиданно включилась яркая танцевальная тема у еще одного (*русского народного инструмента, имеющего* *несколько кнопок на клавиатуре)*. Тема исполняется (*живо*), (*постепенно ускоряясь*). Кульминация прозвучала (*с жаром*, *с огнем).*

А вот и новая тема. Зазвучал русский народный (*струнный щипковый инструмент- из семейства цитр*). Музыка (*постепенно затихала*), (*расширялась*). В конце произведения тема была исполнена (*широко), (протяжно), (выразительно*).

Аплодисменты в зале звучали (*очень громко).* Были слышны крики «Браво», «Бис».

И тогда оркестр *(повторил произведение еще раз)*.

(Слова – подсказки:

(нежно-dolce), (певуче-cantabile), (выразительно-espressivo), (*спокойном- Andante)* темпе и (*изящно-grazioso*), *(быстром- Allegro)* темпе, (*шутливо- scherzando*) и (*легко- leggiero*), (*решительно-risoluto*), (*выделяя и* *подчеркивая-marcato*) каждую ноту, (*живо-Vivo*), (*постепенно ускоряя-poco a poco accelerando*), (*с жаром-con calore)*, *(с огнем- con fuoco),* (*постепенно затихала -poco a poco diminuendo*), (*расширялась-rallentando*), *(широко-Largo), (протяжно- Lento), (выразительно-espressivo*), *(повторил произведение еще раз -реприза).*

Народный инструмента треугольной формы- Балалайка

Русский народный инструмент, имеющий *несколько кнопок на клавиатуре – Баян (гармоника)*

Струнный щипковый инструмент- из семейства цитр- *Гусли*

Приложение 3

Примерные вопросы для коллоквиума «Музыкальный эрудит»

учащихся хорового отделения

1. Как называют природный звук, который формируется в гортани? (*Певческий голос*)

2. Любой человек – обладатель этого «инструмента». (*Голос*)

3. Кто автор русских народных песен? (*Русский народ. Сохранены русские народные песни, которые передавались из уст в уста*)

4. Главная особенность русских народных песен? (*Певучесть, песенность)*

5. Назовите автора знаменитой песни «Калинка». (*Русская народная песня*)

6. Как называется особенность исполнения, когда слог тянется на несколько звуков? (*Распев, протяжность*)

7. Как называли народных певцов на Руси – бродячих музыкантов? (*Скоморохи, сказители*)

8. Как называется хоровое пение без сопровождения? (a capella)

9*.*Сколько человек поют арию? *(один)*

10. Как называется инструмент, названный в честь древнерусского певца и сказителя, «песнотворца»? (*Баян)*

11*.* Какие литературные произведения в древности принято было не рассказывать, а петь? *(былины)*

12. Назовите струнный инструмент, который во всём мире ассоциируется с Россией. (*Балалайка*)

13. Какие столовые приборы стали всемирно известным русскими народными инструментами? (*Деревянные ложки)*

14. Как называется семья музыкальных инструментов более чем из 12 музыкантов? (*Оркестр*)

15. Кто является организатором первого оркестра русских народных инструментов? (*В. В. Андреев)*

16. Кто является основателем русской классической музыки? (*М. И. Глинка*)

17. Кто из русских композиторов был по профессии морским офицером и совершил кругосветное путешествие по морям вокруг света? *(Н. А. Римский -Корсаков)*

18. О каком русском композиторе написал писатель Л. Н. Толстой*:* «Из новых- лучший- (……), он прост, мелодичен*» (А. Аренский*)

19. Русский композитор – автор сюиты из небольших пьес «Восемь русских народных песен для оркестра». (*А. Лядов)*

20. Какой русский композитор включил тему народной песни «Во поле береза стояла» в свое произведение. (*П. Чайковский)*

Список литературы

1. Асафьев Б. О народной музыке. Ленинград: Музыка, 1987. – 145 с.

2 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград: 1971.- 221 с.

3. Колпакова Н. Песни и люди. О русской народной песне. Ленинград: Наука, 1977- 112 с.

4 Тарасов Л. «Даргомыжский в Петербурге» Лениздат 1988.- 51с., 121 с.

5. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика.-СПб.: Алетейя, 2001.-320с.