

О.А. ТОКАРЕВА,
к.п.н., педагог доп. образования
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ

В современном обществе, в условиях агрессивного наступления массовой культуры и духовного кризиса, который можно обозначить как кризис человеческого в человеке, не случайным является обращение к музыкальному фольклору. По мнению известного исследователя народного творчества Э.Е. Алексеева: «Если собрать из множества частных предназначений народной музыки ее главную задачу, то она поначалу может показаться чрезмерной. И, тем не менее, она такова: воспроизводство человеческого в человеке. Не абстрактно человеческого вообще, а вполне конкретного, исторически predetermined данной культурной традицией, к которой, так или иначе, должен быть приобщен каждый формирующийся индивид».

Фольклор является неотъемлемой частью художественно-философской системы народной культуры. Ему присущи непрофессиональный характер бытования, устный способ передачи и вытекающие из этого традиционность и вариационность. Одним из важнейших свойств народной культуры является синкретизм, то есть первобытная нерасчлененность различных элементов искусств, когда в фольклорном действе, не нарушая единой гармонии, взаимодействуют слово и музыка, хореография и элементы драматургии, краски родной природы и элементы народного костюма.

Хотя обращение к произведениям фольклорной традиции предусмотрено учебным планом общеобразовательных учебных учреждений, только учащиеся учреждений дополнительного образования имеют возможность изучать музыкальный фольклор в синкретическом единстве его компонентов, соприкасаясь с сокровищами народной песенности не только в слушательской, но и в исполнительской практике.

В Музыкально-хоровой школе «Радость» народно-песенная традиция является важной репертуарной составляющей всех основных творческих коллективов. Русская народная песня

составляет основу репертуара фольклорного отделения школы. В выступлениях Старшего хора и других хоров постоянно звучат песни разных народов мира. Учащиеся отделения русских народных инструментов исполняют инструментальные обработки лучших образцов народной песенности. Педагоги эстетического отдела рассказывают о традиционной культуре учащимся школ Северного округа.

В классе фортепиано и аккомпанемента также имеется потенциал для приобщения школьников к сокровищам фольклора. Ведь не случайно именно с изучения, собирания и обработки для голоса и фортепиано народных песен, создания романсов в народном духе начинается формирование национальной композиторской школы в России. Начиная с М.И. Глинки, композиторы русской классической школы собирали и популяризировали русский фольклор, использовали в своих произведениях подлинные народные темы. Среди сборников середины XIX века по сей день пользуются популярностью «100 русских народных песен» Н.А. Римского-Корсакова.

Для учащихся класса фортепиано и аккомпанемента в этой связи особый интерес представляет обращение к обработкам народных песен, по возможности совместно с учащимися фольклорного отделения, позволяющее в концертмейстерской деятельности прикоснуться к живым сокровищам народной традиции. В процессе работы над обработками народных песен одна из важнейших задач – научить учащегося слушать солиста, добиваясь ансамбля, использовать выразительные возможности аккомпанемента. Не менее плодотворным является знакомство и с инструментальными обработками народных песен, особенно с переложениями для фортепиано в четыре руки, требующими слаженности и качества звучания.

Помимо обработок народных песен прикоснуться к народной традиции, хотя и в несколько опосредованном виде, позволяют композиторские произведения, написанные на народные темы, или представляющие собой обращение к тому или иному жанру фольклора. «Исламей» М.А. Балакирева, «Фантазия на темы Рябины» А.С. Аренского, Русская из «Петрушки» И.Ф. Стравинского, «Свадебный день в Тролльхаугене» Э. Грига, Венгерские и Испанская рапсодии Ф. Листа и тысячи других произведений, написанные на подлинные народные темы или

опирающиеся на интонации фольклора разных народов, составляют славу мирового фортепианного искусства. Вместе с тем и в педагогическом репертуаре, начиная с самых ранних этапов обучения на фортепиано, можно найти немало произведений, имеющих связь с народной традицией.

Возникнув в глубокой древности, фольклор отражает присущие людям традиционной культуры врожденные мифологические представления об устройстве мира и включает в себя много различных жанров, большинство из которых имеют непосредственную связь с жизнью и хозяйственной деятельностью людей. Приобщение к музыкальному фольклору путем изучения его ведущих жанров является важной составляющей воспитания учащихся, развития их креативности. По мнению У. Бескома, одной из ведущих функций фольклора является поведенческая, и каждый жанр или группа жанров содержит педагогический аспект.

К числу древнейших жанров фольклора относятся календарно-земледельческие обрядовые песни. Основная цель календарных обрядов состояла в стремлении добиться от сил природы помощи в созревании и сборе урожая.

Среди песен зимнего цикла особенный интерес, наряду с колядками, представляют подблюдные – песни-пожелания, исполнявшиеся во время гадания над чашей с водой под блюдо. Одна из таких песен лежит в основе фортепианной миниатюры А.К. Лядова, включенной в программу ДМШ по фортепиано в разделе полифония. Среди ее сложностей можно отметить подголосочный полифонический склад и особенности фразировки, имитирующей хоровое цепное дыхание.

В день весеннего солнцестояния древние славяне зазывали в свой край весну, встречали прилетающих с юга птиц. Для этого исполнялись обрядовые песни, которые назывались веснянками или закличками. Призывно и задорно звучит «Веснянка», написанная на основе народной темы композитором Л. Ревуцким.

Архаические земледельческие обряды восточных славян включали в себя не только пение, но и пляску, различные разновидности хороводов, игр. Об этом свидетельствуют летописи, содержащие описания языческих праздников восточных славян, сопровождавшихся хороводами, игрищами и неистовыми «скаканиями» участников обряда. Одна из особенностей песен, связанных с движением, заключается в том, что их разделение на

хороводные, плясовые и игровые может носить условный характер, поскольку все эти жанры в различной мере включают в себя музыкальный, хореографический и драматический компоненты.

В хороводных и плясовых песнях нашли отражение достижения народной хореографии, а их напевы поражают совершенством формы, прихотливостью ритмического рисунка. Не случайно хороводные и плясовые песни всегда находились в центре внимания русских композиторов. «Русский танец» П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро» включен в сюиту танцев разных народов с целью продемонстрировать национальное своеобразие, плавность и тихую красоту русской пляски. В его исполнении от учащихся требуется владение навыком аккомпанемента, умение слушать партнера, не перекрывать партию солиста. В мелодии «Плясовой» А.Я. Штогаренко слышны интонации подвижной пляски с прыжками и замысловатыми коленцами, звучание балалайки и деревянных духовых инструментов (волынки). Работая над пьесой, необходимо добиваться правильного соотношения мелодии и аккомпанемента, работать над артикуляцией и динамическими оттенками.

Освоение фольклора на базе русской культуры, обращение к сокровищам народной песенности – неопределимый источник воспитания патриотизма – качества совершенно необходимого для гражданина правового, демократического государства. Вместе с тем, немалое значение должно придаваться поликультурному воспитанию учащихся как неотъемлемой части их нравственного воспитания.

Разнообразные танцы, пляски, разновидности хороводов были популярны у всех народов мира, ярко отражая особенности национального характера и темперамента. В педагогическом репертуаре музыкальной школы можно найти латышские (Л. Гарута «Маленькая латышская полька», А. Жилинскис «Латышская полька») и дагестанские (Г.А. Гасанов «Суна», «Ала гюзли»), норвежские (Э. Григ «Халлинг», соч. 17; «Халлинг», соч. 38) и польские (П.И. Чайковский «Мазурка», А.Т. Гречанинов «Мазурка», М.И. Ройтерштейн «Мазурка») танцы.

Фольклорная традиция, будучи фундаментом и истоком музыкальной культуры, издавна являлась источником вдохновения для композиторского творчества. Еще в эпоху Возрождения композиторы обращались к таким народным жанрам как, например, лауда или виланелла. Народное происхождение имеют танцы, составившие классическую сюиту. Так, немецкая аллеманда,

французские куранта, менуэт, гавот, испанская сарабанда и английская жига в сюитах И.С. Баха, Ж.Ф. Рамо, А. Скарлатти, А. Корелли не утрачивают своих связей с народными истоками.

Народное происхождение имеют и многие танцы, популярные в наши дни. Сегодня все больше поклонников завоевывает музыка латиноамериканского континента, представляющая собой симбиоз музыкальных и культурных традиций Африки, Европы и индейской доколумбовой Америки. В мексиканской народной песне «Попугай» (обработка С.С. Ляховицкой) особое внимание уделяется ритму, подчеркивающему национальный колорит, характерной фразировке, а также характерной расстановке акцентов. Название одного из популярных латиноамериканских жанров «сальса» переводится как соус. Основу этой пряной колоритной смеси составляет афрокубинский сон и его различные региональные разновидности, в том числе колумбийская кумбья. В пронизанной ритмом кумбьи колумбийской народной песне «Зажги свечу» в обработке для фортепиано в 4 руки звучит призыв танцевать, любить и радоваться жизни. Для правильного исполнения произведения, прежде всего, нужно осознать и эмоционально прочувствовать характерный ритм.

Большой популярностью среди детей и молодежи пользовались игровые песни. Пьеса грузинского композитора Д. Туриашвили «Игра», наполненная неповторимыми интонациями грузинского фольклора, рисует картину подвижной забавы, наподобие салочек лапты. Она технична, развивает мелкую моторику и свободное владение разными регистрами. Ее исполнение требует гибкости и изящества.

Большую значимость в жизни древних славян и других народов имели семейные обряды. Тесную связь с родинной обрядовостью обнаруживает жанр колыбельной, который наряду с другими жанрами детского фольклора, такими как пестушки, потешки, считалки, прибаутки, повсеместно бытует и в наши дни. Назначением колыбельной было не только успокоить ребенка, но и уберечь его от недобрых сил, наладить незримые, но прочные связи между ребенком и его матерью. Может быть, именно поэтому к жанру колыбельной обращалось так много композиторов (Г.В. Свиридов «Колыбельная песенка»; Ж. Дандло «Колыбельная Клоду»; А.К. Лядов «Колыбельная», соч. 58; А. Гедике «Колыбельная» до мажор и «Колыбельная» соль мажор из соч. 36; К. Сорокин «Украинская колыбельная» для фортепиано в 4 руки и др.).

Неисчерпаемые богатства кроются в повествовательных жанрах народного творчества, в народном эпосе. Возникнув в глубокой древности, жанры народного эпоса и сегодня не утратили своей значимости. Сохранность живой эпической традиции, «кристаллизованной пассионарности», по выражению Л.Н. Гумилева, является показателем уровня исторического самосознания народа, его способности аккумулировать и сохранять ценности традиционной культуры. Не случайно Г.В.Ф. Гегель называл эпос библией каждого народа, а индийский писатель Р.К. Нарайан отметил, что герои эпоса – «это прототипы, по которым было создано человечество, они остаются образцами для подражания во веки веков. В каждом рассказе заключен глубокий философский смысл и некое морально-этическое назидание, которое учит различать добро и зло».

Одним из наиболее распространенных жанров народного эпоса является сказка. Хотя ученые определяют сказку как повествование с установкой на вымысел, Поэт недаром сказал «Сказка ложь, да в ней намек!..». Многие композиторы обращались к жанру сказки, изображали в своих произведениях различных сказочных персонажей. Такие произведения, как «Танец эльфов» Э. Грига, «В стране гномов» А. Роули, «Танец фей» Т. Остена, «Сказочка» С.С. Прокофьева, «Сказочка» Л. Шварца, «Снегурочка» Н. Чемберджи для фортепиано в 4 руки, «Шествие царя Берендея» Н.А. Римского-Корсакова в обработке для фортепиано в 4 руки, «Марш Черномора» М.И. Глинки в переложении для фортепиано в 8 рук, и многие другие произведения, основанные на сказочной тематике, заслуженно любимы маленькими пианистами, в том числе, и за возможность музыкального путешествия в волшебный мир сказки.

Широта и раздолье русской души слышны в протяжных песнях, представляющих собой вершину крестьянской песенной лирики. Этот жанр отражает многообразие духовного мира народа и является образцом народного многоголосия и народной подголосочной полифонии. Мягкую кантилену и навыки легато в работе над полифонией и ансамблем развивают такие произведения, как «Протяжная» А.К. Лядова, «Напев» М.И. Ройтерштейна.

Богатством и многообразием отличается народная инструментальная музыка. Среди русских народных инструментов известностью и любовью и ныне пользуются балалайка, домра, гусли, свирель, рожок, жалейка, гармошка. Неповторимо звучание

колоколов на звонницах православных храмов. Народные инструментальные наигрыши и колокольные звоны не раз вдохновляли композиторов на создание ярких и красочных фортепианных миниатюр. Такие пьесы, как «Парень с гармошкой» Г.В. Свиридова, «Свирель» А. Гедике, «Звоны» С.В. Стемпневского, «В монастыре» А.П. Бородина давно и прочно вошли в педагогический репертуар. Приобрели популярность и пьесы, воспроизводящие звучание инструментов других народов (Э. Сигмейстер «Мелодия на банджо», И.С. Бах «Волынка», Д.Д. Шостакович «Шарманка» и др.)

Начиная со второй половины XIX века вплоть до настоящего времени одним из наиболее распространенных жанров становится частушка – однострофная песенка шуточного, сатирического, лирического содержания, исполняемая в ряду других частушек на один напев. В городском и крестьянском быту частушки играли роль жанра, мобильно откликающегося на актуальные проблемы и события общественной и частной жизни. В работе над пьесой В. Гаврилина «Частушка» необходимо добиваться четкости и ровности звучания в пятидольном размере.

Хотя в настоящем обзоре представлены лишь немногие произведения из репертуара фортепианного класса, имеющие связь с фольклорной тематикой, мы надеемся, что он позволил увидеть многогранность и значимость данной сферы. Представляется очевидным, что педагог-пианист, подбирая программу для учеников и работая над ней в классе, должен руководствоваться не только стоящими перед ним и учеником техническими и художественными задачами, но также принимать во внимание аксиологический, мировоззренческий, нравственный потенциал того или иного произведения, а фольклор в этой связи обладает поистине безграничными возможностями. По мнению Э.Е. Алексеева, «не столько сохранение и восстановление памятников народно-музыкальной культуры минувших эпох составляет главную задачу сегодняшней фольклористики, сколько оживление глубинных порождающих механизмов фольклорной культуры». Сказанное может быть отнесено и к музыкальной педагогике. Изучение фольклорных жанров, общение с народной традицией в процессе исполнения образцов народной музыки имеет неоценимое воспитательное значение и способствует творческому развитию учащихся.

Литература:

1. Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры. – М., 1988.
2. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. III. – М., 1971.
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – СПб., 2001.
4. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2005.
5. Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. – М., 1974.