

*Голенищева Г.И.,*преподаватель по классу специального
фортепиано ДШИ «ОРФЕЙ» г. Луховицы,
Отличник народного просвещения РФ

Времена года

Цикл классных концертов

*Люблю русскую природу больше
всякой другой.**П.И. Чайковский*

В своей многолетней работе я постоянно провожу классные концерты под общим названием «Музыка на все времена». Это и различные тематические концерты, например, «Старинная музыка при свечах» или «Презентация первоклассников», и музыкально-литературные композиции, и многое другое. Среди них хочется выделить отдельно разработанный цикл концертов под названием «Времена года».

В наше технократическое время, когда естественная среда обитания, природное пространство вытесняются из сознания людей информационным, компьютерным пространством, очень важно поддерживать интерес и любовь детей к природе — колыбели человечества. «Природа — единственная книга, содержание которой одинаково значительно на всех страницах», — утверждал Гёте. И еще одна мысль великого поэта-мыслителя в этой связи важна для нас: «Природа не имеет органов речи, но создает языки и сердца, при посредстве которых говорит и чувствует». Вот почему, позволяю себе

думать, на концертах цикла «Времена года» сама природа при посредстве великих сердец замечательных композиторов говорит с моими слушателями на языке музыки, но и не только на нем — все смежные искусства сливаются в многоголосии на наших встречах. Музыка, произведения живописи, стихи, используемые в концертных программах, являются не только содержательными элементами, но и стимулом для создания на концертах эмоциональной обстановки. В этом случае «умственная деятельность ученика, — пишет Л.В. Занков, — характеризуется соединением мышления в понятиях и непосредственного восприятия».

Тема круговорота в природе, преобразования ее во временном космическом цикле привлекала внимание многих композиторов. Название «Времена года» дали своим произведениям Антонио Вивальди (инструментальный концерт), Александр Глазунов (балет). К той же теме в свое время обращался и австрийский композитор Йозеф Гайдн, написавший ораторию «Времена года». Ее исполняли и в далеком

Петербурге. Слушатели говорили, что произведение похоже на картинную галерею, где четыре зала и в каждом зале выставлена одна большая картина, а рядом — десять маленьких.

Бывая на концертах со своими учениками, мы познакомились на одном из них с программой «Времена года» (осуществленной ансамблем солистов «МОБИЛИС» под руководством скрипача Р. Замуруева), в которой прозвучали, кроме известной музыки Антонио Вивальди, замечательные пьесы Астора Пьяццоллы «Лето в

Г.И. Голенищева и её ученики, участники концертов «Времена года»

Буэнос-Айресе», «Осень в Буэнос-Айресе», «Зима в Буэнос-Айресе», «Весна в Буэнос-Айресе». Ученики и их родители теперь с удовольствием слушают эту музыку в записях.

Особое место в классных концертах занимает цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского «Времена года» — одно из популярнейших произведений русской классики. Музыка, ставшая музыкальной энциклопедией русской природы, без которой композитор не жил никогда, находился ли он в России или был за тысячи верст от нее, наполнена искренней любовью, восхищением, восторгом перед ликами излюбленной им средней полосы России XIX века, теплыми и тонкими подробностями национального быта и бытия.

Каждая из двенадцати характеристических картин — это двенадцать состояний, выстраивающихся в драматургическую линию. Но все пьесы объединяет одно общее состояние — «святой восторг», который, по словам композитора, он испытывал при общении с природой. Надо заметить, что такую же искреннюю любовь и «святой восторг» уже к самому циклу Чайковского испытали и испытывают все последующие поколения слушателей и исполнителей во всем мире. Написанный Чайковским для фортепиано, цикл и по сей день перекладывается для самых различных инструментов и инструментальных составов. Делая небольшое отступление, хочу сказать, что из множества существующих записей переложений «Времен года» П.И. Чайковского я выбрала одно и постоянно предлагаю его слушателям. Это запись ансамбля скрипачей — прославленного коллектива Сибири под управлением Заслуженного деятеля искусств России Михаила Израилевича Пархомовского. Меня, занимавшуюся в свое время у этого мастера в классе камерного ансамбля (где я с большим удовольствием играла «Весеннюю сонату» для скрипки и фортепиано Бетховена), привлекает в этом исполнении возвышенность и благородство интерпретации. Это подлинное «единомузичивание» — дыхание в дыхание, это одна «большая скрипка». Именно такой образ возникает в строках выдающегося поэта Давида Самойлова:

*Она как скрипка на моем плече,
И очень сложен смысл ее гармоний,
Но внятен всем. И каждого томит,
И для нее никто не посторонний.*

Вот что писал о музыке П.И. Чайковского композитор Д.Б. Кабалевский: «<...> А вот музыка Чайковского. Конечно, и до него звучали в русской музыке страницы, посвященные природе, но никому из русских композиторов не удавалось так чутко найти мелодию русского пейзажа, как это удавалось Чайковскому. Сперва в Первой симфонии — «Зимние грезы», потом — особенно в фортепианном цикле «Времена года», двенадцать пьес которого, посвященные двенадцати месяцам года, поражают своей невероятной простотой и столь же невероятной внутренней живописностью. Слушая эти пьесы, мы всегда видим их».

И правда, композитор, мастерски используя разнообразные средства выразительности, помогает исполнителям и слушателям ярче представить то, о чем рассказывается в каждой пьесе: трель жаворонка, отдаленные звуки охотничьего рожка, перезвон бубенцов; трепетная мелодия, идущая как бы навстречу неярким лучам солнца, буквально воссоздает осенний воздух, рисует «пейзаж» и т.д.

Проводя классные концерты из цикла «Времена года», я стараюсь разнообразить программный репертуар по разным причинам. Во-первых, возраст учеников ежегодно меняется; во-вторых, хочется представить более широкий стилистический спектр звучания и с точки зрения времени — т.е. музыка разных эпох, и с точки зрения пространства — т.е. музыка разных стран. Поэтому в программах концертов звучат произведения Р. Шумана, и В. Гаврилина, Э. Мегюля и М. Глинки, С. Прокофьева и А. Шнитке.

Все концерты этого цикла проходят в камерной обстановке, в малом зале, где висят картины луховицких художников. На них изображены живописные берега Оки, Осётр с водопадами и порогами, раздольные сосновые леса Белоомута и Фруктовой, которые ещё в XVIII веке воспевал в своих стихах Н. Огарёв, чье имение находилось в Белоомуте.

Ведущими некоторых концертов бывают и сами дети. Кроме этого, они сами читают стихи с эстрады, становятся участниками собственных «вернисажей», тематически связанных с концертом. Так что такое понятие, как артистизм на концертах трактуется довольно широко.

«Концертные выступления, являясь своеобразной исполнительской практикой, очень полезны для учащихся. Они учат преодолевать боязнь эстрады, повышают исполнительскую ответственность, формируют артистические качества, приносят эстети-

ческое удовлетворение. Артистизм — это не только природный дар, но и в большой степени тренировка. Перед каждым учеником, обучающимся игре на том или ином инструменте, ставится цель всестороннего овладения сочинением, её нельзя абстрагировать от конечной, результативной стадии такого овладения — публичного выступления. Чем ближе к моменту выступления, тем осторожнее и скупее должны быть педагогические рекомендации. Основной причиной волнения учащихся (как, впрочем, и профессиональных исполнителей) является обычно боязнь забыть, споткнуться, смазать какой-либо пассаж, важно убедить, что главное в исполнении — все же не это, а умение отреагировать на собранность и целеустремленность в донесении художественных намерений» (Д.Д. Благой).

Предлагаю вниманию читателей журнала краткое содержание концертов из цикла «Времена года».

ЗИМА

Новый год! 110 лет подряд в это время дети с удовольствием поют песенку «В лесу родилась елочка». Она может открыть или завершить этот и последующие концерты символически в 111-й, и в 112-й, и много раз еще.

Основное содержание концерта организуется вокруг произведений Г. Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»: «Вальс» для 2-х фортепиано, «Военный марш» в 8 рук; Р. Шумана «Дед мороз», «Зима № 2» из «Альбома для юношества»; П.И. Чайковского «Масленица» из цикла «Времен года», «Зимнее утро», «Вальс» из «Детского альбома»; Ю. Цуровского «Зима»; В. Гаврилина «Русская».

Времена года как люди — разные на лица и души. У наших поэтов зима — красавица, порой шаловливая, порой тихая, словно сон. У Пушкина она появляется холодная, но беспечальная:

*Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима.*

У Тютчева — зима-волшебница, она очаровывает природу:

*Чародейкою-зимой
Заколдован, лес стоит...*

Или у Есенина:

*Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна...*

*Белая берёза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром...*

Свое видение зимы — и у главных участников концерта, у детей. Работы учащихся художественного отделения являются существенным элементом содержания концерта и дизайна зала.

ВЕСНА

Весна — это светлый праздник рождения природы. Весной на земле расцветает новая жизнь, распускаются почки на деревьях, в поле появляется робкая зелень травы, появляется первый подснежник:

*Голубенький, чистый подснежник-цветок,
А подле сквозистый, последний снежок...*

А. Майков

Это время Пушкин в 7-ой главе романа «Евгений Онегин» «рисует» как утро года:

*Гонимы вешними лучами
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.*

Но начинается весенний цикл обязательно со стихотворения П.И. Чайковского «Ландыши», с рассказа о том, что композитор был не только музыкально, но и поэтически, и литературно одарен, с детства сочинял стихи (стихотворение «О, Родина!»). Композитор гордился своим лирическим стихотворением «Ландыши», и об этом почти одновременно он пишет Н. фон Мекк и обоим братьям. Стихи написаны с трогательной искренностью и обаянием.

П.И. Чайковский

Ландыши

*Когда в конце весны последний раз срываю
Любимые цветы, — тоска мне давит грудь,
И к будущему я молитвенно взываю:
Хоть раз хочу ещё на ландыши взглянуть...
Я жду весны. И вот волшебница явилась.
Свой саван сбросил лес и нам готовит тень.
И реки потекли, и роща огласилась.*

*И наконец настал давно желанный день!..
Скорее в лес!.. Бегу знакомою тропой.
Ужель сбылись мечты, осуществились сны?..
Вот он! Склонясь к земле, я трепетной рукою
Срываю чудный дар волшебницы-весны.
О ландыш, отчего так радуешь ты взоры?
В чем тайна чар твоих? Что ты душе вещаешь?
Чем манишь так и сердце веселишь?
Не знаю. Но твое благоуханье,
Как винная струя, и греет, и пьянит,
Как музыка, оно стесняет мне дыханье
И, как огонь любви, питает жар ланит.*

На «Весеннем концерте» исполняются пьесы П.И. Чайковского «Апрель», «Подснежник», «Май. Белые ночи», «Март. Песня жаворонка» из цикла «Времена года», «Песня жаворонка» из «Детского альбома» П.И. Чайковского; С. Рахманинова «Сирень» (фортепианный дуэт); М. Глинки «Жаворонок (фортепианный дуэт); В. Наговицина «Весёлый лучик и плачущая сосулька».

Художественными иллюстрациями к пьесам учеников-пианистов становятся картины А. Саврасов «Грачи прилетели», И. Левитана «Весна. Большая вода», К. Юона «Мартовское солнце».

ЛЕТО

Когда наступает лето? Никто не знает, когда оно приходит. С весной проще, её видно, а вот лето незаметно. Летом всюду привольно. Воздух прогрет и настоян на запахе трав, листвы. Пройдет дождь стряхнет пыль, умоет зелень и снова сияет солнце, а небо такое синее, что в него хочется окунуться, как в море. Дети любят лето. Лето — это ребячье время года и дети с удовольствием на концерте читают звонкие веселые стихи о лете.

А. Майков

Летний дождь

*«Золото, золото падает с неба!» —
Дети кричат и бегут за дождем...
— Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба!*

А. Плещеев

Лето

*Весёлое лето, всем дорого ты.
В лугах ароматных пестреют цветы.
А в рощице птишек звенят голоса:*

*Их песни хвалою летят в небеса.
Блестящие мошки кружатся толпой-
И солнышко шлёт им свой луч золотой.*

В их исполнении звучит и возвышенная поэтическая лирика:

*Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать.
Звёзды с таинственной грустью
Будут над нами сиять...*

А. Плещеев

*Занялася заря,
— скоро солнце взойдет,
Слышишь... Чу! Соловей
Щелкнул где-то, поет.
И все ярче, светлей
Переливы зари;
Словно пар над рекой
Поднялся, посмотри...*

И. Суриков

Музыкальный стержень концерта — произведения П.И. Чайковского «Баркарола» из цикла «Времена года» (перелож. для фортепианного ансамбля), С. Прокофьева «Дождь и радуга» (из «Детской музыки»), А. Александрова «Кузнечик», Г. Дмитриева «Дождь и радуга», С. Майкапар «Мотылёк», А. Самонова «Дождь проходит», С. Слонимского «Под дождем мы поем», Ж. Металлиди «На лесной полянке», Т. Сакаева «Звезды», Г. Галынина «Зайчик», В. Гаврилина «Лисичка поранила лапку», а также фортепианные ансамбли «Я с комариком плясала» (рус. нар. песня в обр. Е. Комальковой), В. Агафонникова «Кузнечик», В. Усачёвой «На волнах» и «На горах» (для начинающих пианистов и учителя).

Слушатели и исполнители концерта знакомятся с работами художников нашего родного города Луховицы. Пейзажи В. Петрова, В. Ероша, Н. Евстратова украшают концерт и погружают в красоты Луховицкого края.

ОСЕНЬ

*Октябрь серебристо-ореховый,
Блеск заморозков оловянный,
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана*

Б. Пастернак

Есть две осени. Одна — радостная, пышно убранная, богатая урожаем, и другая, невидная собой. В лоскутках опадающей листвы, грустная, с тихим плачем мелкого дождя, словом, та Золушка, которую зовут у нас в России поздней осенью. И к каждой осени у нас особая любовь. Она звучит и в поэзии Ф. Тютчева:

*Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде...,*

и в строфах А.С. Пушкина из романа в стихах «Евгений Онегин»:

*Уж небо осенью дышало,
уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
ложился на поле туман,
Гусей крикливых караван
тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора:
стоял ноябрь уж у двора...,*

и в музыке композиторов, которая, также как и стихи, исполняется детьми и звучит в записи. Это пьесы П.И. Чайковского «Ноябрь. На тройке» (исп. ансамбль скрипачей под управлением М.И. Пархомовского), «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года»; Э. Метюля «Охота»; Ж. Металлиди «Воробышкам холодно»; А. Шнитке «В горах»; Э. Тамберга «Ветер и улетающие птицы»; обработка Е. Комальковой рус. нар. песни «Выхожу один я на дорогу» (ансамбль в 6 рук); В. Гаврилина «Одинокая гармонь» (фортепианный ансамбль).

Осенняя атмосфера дышит в зал с репродукции знаменитой картины Исаака Левитана

«Золотая осень», а художественными иллюстрациями к музыкальным произведениям, которые исполняются учениками-пианистами, становятся работы луховицких художников В. Петрова и В. Ероша.

Ученики моего класса, занимаясь ансамблем, проявили желание к сочинительству. С интересом подбирая гармонические, мелодические обороты, создавая форму ансамбля, Камалова Виктория и Лушина Валерия написали пьесу в 4 руки под названием «В лесу», нарисовали к ней иллюстрации и успешно выступили на I открытом конкурсе «Юный пианист». Они неоднократно исполнили этот ансамбль в концертных программах.

Эстрадное выступление всегда должно быть своего рода событием, важной вехой в процессе исполнительского обучения. Для учащегося-исполнителя и для его преподавателя эстрадное выступление — это своего рода создание произведения искусства. А развитие творческих способностей ученика в одной области обязательно отразится и на другой. Пусть ребенок и не станет музыкантом, но творческая инициатива, заложенная на музыкальных занятиях, скажется на всем том, что он будет делать в дальнейшем, став рабочим или врачом.

От редакции.

Мы публикуем пьесу «В лесу» в этом номере журнала (см. «Нотную библиотеку» стр. 58) и рады будем рассмотреть и опубликовать и другие детские сочинения. Ждем ваших откликов на это предложение, наши дорогие читатели.

На фото (слева направо): Кныш Алина, Кондратьева Марина, Чаплыгина Дарья, Эрмиш Полина и Г.И. Голенищева