СТАТЬЯ

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПОЗИТОРАМИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН и ИХ ОБРАБОТОК В ФОРТЕПИАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ»

Н.В.Гоголь сказал: «Народные песни-это народная история живая,яркая ,исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа». Передача народной песни из поколения в поколение, из из века в век происходило по принципу естественного отбора: из многочисленных образцов мелодий самыми долговечными оказывались песни лучше всего выражавшие музыкальный дух народа. Само слово – ПЕСНЯ подразумевает исполнение песен голосом, хором или вокальными ансамблями. Но существует огромное количество переложений народных песен для разных инструментов, в том числе и для фортепиано. В формировании музыкальных вкусов учащихся огромную роль играет приобщение их к народному творчеству , являющемуся могучим источником для развития профессионального искусства. Поэтому учащиеся, УЖЕ на начальном этапе обучения игры на фортепиано, в « Школе игры на фортепиано» под редакцией А.Николаева, знакомятся с переложениями народных песен таких как: «Как под горкой , под горой», « Я на горку шла», «На зеленом лугу», «Пастушок», «Журавель», «Веснянка», «Ах вы ,сени, мои сени» и.т.д. Основной принцип русской народной песни – распевность. На примере этих песен ученик знакомится с приёмом игры –legato. Наряду с русскими песнями, ученик знакомится с латвийскими, венгерскими, литовскими, югославскими, украинскими, польскими («Висла») народными песнями. Так в сборниках: К. Сорокин-«Калинка» Выпуск I; Л. Хереско. -«Музыкальные картинки» под редакцией Н. Копчевского; в -«Сборнике фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» I и II части составители С.Ляховицкая и Л. Баренбойм; в сборнике С.А. Барсукова- «Азбука игры на фортепиано» составители используют много обработок народных песен .

На примере работы над народными песнями ученик знакомиться с разными штрихами, постигает основы кантилены . Полифонический музыкальный стиль, как и гомофонный , берёт начало в музыке народной. К работе над полифонией надо приступать с первых же месяцев обучения. Вначале она протекает преимущественно на образцах наиболее лёгких полифонических обработок народных песен , например, обработка К .Сорокиным песни «Катенька весёлая»--названная им «Пастухи играют на свирели», где в программном сочинении каждый голос имеет свою образную характеристику. Другим примером является 2-х голосная пьеса на тему украинской народной песни, изложенная в форме канона. В русской и украинской песне часто встречается подголосочная полифония, идущая от русской народной песенности. Примером может служить песня «Ах, не одна во поле дороженька» и «Ваня-клюшничек» в обработке Ан. Александрова. Пьесы из сборника «Русские народные мелодии» Ан. Алесандрова часто исполняются в ДМШ. В другом сборнике Ан. Александрова «Народные песни. Пьесы для фортепиано»- помещены обработки двух русских, украинской , литовской и двух лакских народных мелодий, а также транскрипция вокального сборника- «Восемь чешских и словацких народных песен.». По своим художественным достоинствам эти сборники могут быть поставлены в один ряд с пьесами- «Детям» Беллы Бартока.

Огромное место в «Хрестоматиях игры на фортепиано» уделено Вариациям на русские, белорусские, украинские, швейцарские народные песни . К ним обращались композиторы Н. Любарский, И. Беркович, С. Майкапар, Д.Кабалевский, Ю.Щуровский, К. Гейст, Н. Голубовская, Л.Бетховен. В старших классах ДМШ и ДШИ в репертуар включены: Вариации на русскую народную песню «Вдоль по улице метелица метёт» композитор А. Дюбюк ; А. Гурилёв- Вариации на тему «Не томи родимый» , из оперы М Глинки «Иван Сусанин»; М. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя...».

Русские композиторы широко использовали народные мелодии и сочиняли мелодии в народном стиле, передавая в музыке национальные черты народа, лучшие его чувства, надежды.

Так, в фортепианном цикле А. Лядова- «Бирюльки» композитор в двух (из 14-ти миниатюрных пьесок) №5- и №6 использует эпические образы и национально-русский характер интонаций, напоминающий эпические образы Бородина и Мусоргского. Произведение А. Лядова--«Про старину»--самое яркое, приближающееся к эпической сфере. Выдающееся достижение А.Лядова –«Детские песни». В числе 18-ти песен есть старинные народные заклинания, мелодика коротких попевок, свойственных наиболее древним слоям народной песни. А.Лядовым гармонизованы более 200 народных песен, 150 из них –гармонизации для голоса с фортепиано.

С. Танеев стремясь овладеть полифоническим письмом делает большое количество обработок русских народных песен. Огромное значение придаёт народной песне, как источнику композиторского творчества.

А. Аренским написана «Фантазия на темы Рябинина» для фортепиано с оркестром. Произведение основано на 2-х эпических былинных напевах, записанных композиром от народного сказителя И. Т. Рябинина. Это концертно-виртуозный тип фортепианного письма, основанной на крупной технике (широкие арпеджио , охватывающие весь диапозон инструмента, октавы . аккордовые массивы в обеих руках.

У С. Рахманинова национальный характер музыки проявляется в глубокой связи с народной русской песней. В его музыке отразилась поэзия народной песенной лирики, образы народного эпоса. В четырёхручных обработках народных песен «Слава» и «Бурлацкая» встречаются народно--бытовые образы. «Этюд-картина №4» соч.33—представляет собой, по характеристике С. Рахманинова, «сцену на ярмарке». Это пьесы, насыщенные виртуозностью, где явно выступает концертный характер. В нескольких романсах С.Рахманинова обнаруживается связь с народной песней. Яркий пример -- песня-романс «Полюбила я на печаль свою» (на стихи Т. Шевченко в переводе А. Плещеева). По содержанию песня связана с темой рекрутчины, по стилю и жанру с плачами. Особое место в вокальной лирике С. Рахманинова занимает гениальный «Вокализ». Он примыкает к романсам, в истоках своих связанным с русской песенностью. «Вокализ» хочется назвать русской «песней без слов».

Все русские композиторы, жившие и творившие после М.Глинки, не мыслили своего творчества вне связи с музыкальным фольклором.

Народностью проникнуто творчество величайшего мелодиста и лирика П. Чайковского. Недаром он сам говорил : «Что касается вообще русского элемента в моей музыке, т.е. родственных с народной песней приёмов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я...русский в полнейшем смысле этого слова». П.И. Чайковским создан сборник «Пятьдесят русских народных песен» в переложении для фортепиано.

Он всегда подчёркивал, что запись русских народных песен -«Необычайно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально –исторической эрудиции».

Так в цикле «Детский альбом» П.И. Чайковского- состоящем из 24 пьес, № 11-«Русская песня». В основе этой пьесы народная протяжная песня--«Голова ль моя, головушка, что болишь ты, клонишься».

№13- «Камаринская», где используется метод развития, характерный для русской народной музыки-вариационность.

№ 15-«Итальянская песенка», записанная П. Чайковским во Флоренции от уличного мальчика-певца.

№16-«Старинная французская песенка»--тему этой песни композитор использовал в опере « Орлеанская дева».

№17-«Немецкая песенка»--юмористическая музыкальная зарисовка хорового застолья. Остроумно переданы некоторые особенности ЙОДЛЯ (тирольской песни).

№18-«Неополитанская песенка» основана на подлинной народной итальянской мелодии. Эта песенка явилась фортепианным переложением «Неаполитанского танца» из балета «Лебединое озеро».

В первой теме Первого фортепианного концерта—П. Чайковский использует напев украинских слепцов-нищих. П. Чайковским создан сборник переложений народных песен для игры в четыре руки.

О связи Игоря Стравинского с национальной тематикой , народными музыкальными и поэтическими источниками свидетельствует ряд вокально-инструментальных циклов на фольклорные тексты – «Прибаутки» , «Кошачьи колыбельные песни» , «Байка про лису, петуха, кота да барана».

Решающую роль в формировании новых представлений Б. Бартока сыграло обращение к народной песне. Фольклорные поездки дали ошеломляющие результаты: он отвергает городскую песенную музыку и противопоставляет ей крестьянскую песню. В циклах «Детям» и двух венгерских танцах ясно проявилась антиромантическая направленность. В знаменитом Allegro barbaro воплотилась неукротимая мощь стихийного народного начала.

К виртуозным произведениям относятся « Рапсодии» Ф. Листа . Это-виртуозные обработки и фантазии на темы венгерских и цыганских народных песен и плясок. Наиболее характерная ---Вторая рапсодия. Краткое речитативное импровизационное вступление переходит в песню с ярко выраженным венгерским национальным характером. Вся первая часть рапсодии — венгерская песня с включённым в неё танцем.

Немецкий композитор Й. Брамс в «Интермеццо» ми- бемоль мажор в качестве эпиграфа ввел две строки шотландской народной песни из сборника Гердера : « Спи, сладко спи, дитя моё, чтоб не видеть мне слёз твоих». Тема первой части – Колыбельная, близкая немецкой народной песни. Популярный «Венгерский танец» (соль минор)--плавный танец, напоминающий песню, переходящую в стремительную , вихревую пляску.

В фортепианных произведениях Роберта Шумана встречаются закруглённые песенные темы—тема «Романса» или «Грёз». В «Романсе»--поющая мелодия вызывает яркие ассоциации с вокальной музыкой в оперных и народно- песенных традициях. В вокальных миниатюрах Шумана ясно ощутима связь с интонациями немецких народных песен.

Многие пьесы Франца Шуберта проникнуты песенностью. Так в основу «Первого экспромта» для фортепиано положена плавная, лирически насыщенная песенная мелодия .

В « Песнях без слов»- Феликса Мендельсона – в «Народной песне» № 23 чередуются народный наигрыш и хор. В основе наигрыша лежит попевка народного склада. Приёмы народных песен мы слышим и в 3-ёх «Песнях венецианских гондольеров» .

Американский композитор Джордж Гершвин в своей «Рапсодии в блюзовых тонах» («Голубой рапсодии») (Напомним , что непременным условием рапсодии является опора на фольклорный тематизм и импровизационные формы) применил три темы, которые обладают яркой ладотональной окрашенностью негритянских народных напевов. Композиционная структура произведения ближе всего к Рапсодиям Ф. Листа.

Таким образом , подытожив всё сказанное , мы делаем вывод: Народная песня и её обработки, на протяжении многих веков использовались как русскими , так и зарубежными композиторами не только в вокально-хоровом , но и в фортепианном творчестве.