

С.В. Погорелова
преподаватель МКУДО
«Суджанской детской школы искусств»
Курской области,
города Суджи

СОЧИНЯТЬ ТАК, КАК ПОДСКАЗЫВАЮТ
ДЕТИ
(песни для детей З. Левиной)

Очень часто возникают случаи, когда с детьми трудно найти общий язык. Тут играет роль то, что с годами меняется речь и сам стиль общения. И для того, чтобы находить взаимопонимание с подрастающим поколением, нужно отступить от своей «взрослости». Мы должны учиться говорить на языке детей.

Психологи пишут, что умение понимать детей, умение разговаривать с ними, умение сочинять для них и вместе с ними – это очень важная часть воспитания и обучения подрастающего поколения. Песни – это удобная, хоть и не совсем простая, форма воздействия на сознание и развитие ребенка. Песни помогают человеку улучшить настроение, понять себя, успокоиться, найти позитив.

Песни могут быть на любые темы: о том, что видели, слышали, о чем мечтает ребенок. Можно сочинять про деревья, планеты, камни, ветер, море, насекомых. Главное, чтобы это находило отклик в душе слушателя и исполнителя.

Выбирая тему для сочинения, нужно помнить, что все дети особенные. И поэтому говорить с каждым нужно по – особенному. А дети в этом помогут. Они сами подсказывают, что именно хотят услышать и исполнить...

И вот тут на помощь приходят стихи, песни, а точнее их сочинение.

Детская музыка и детские песни существовали всегда. Русскими и зарубежными композиторами были созданы целые циклы для маленьких слушателей. Словами музыки к детям обращались многие композиторы прошлых столетий – это Р. Шуман, К. Дебюсси, П.И. Чайковский, М. Равель, М.П. Мусоргский, С.С. Прокофьев.

Сочиняя музыку для детей, композиторы заботились о том, чтобы сюжет был интересен и не слишком труден

для понимания. При сочинении песен для детей учитываются их увлечения, личностные качества. Содержание должно быть близко к их чувствам, эмоциям, переживаниям и понятно тому, для кого их сочиняют. Когда сочинения исполняются ребятами, композиторы учитывают возможности детей, а так же понимают, что могут исполнить еще не очень опытные юные музыканты.

«Весь мир, в его красках, звуках, осязаемых, видимых, слышимых, жизненные судьбы, улыбки и гримасы, страсти и настроения, грустные и веселые мысли, высокие думы – вот то море жизненных впечатлений художника, которое вдруг принимает специфические музыкальные звуковые формы» [4, с. 179] и становится содержанием музыкальных произведений.

Современные композиторы – песенники уделили этому жанру значительное место в своем творчестве. Наши дети поют песни В. Шаинского, Е. Гладкова, Т. Ефимова, В. Коровицына, Я. Дубравина и многих других композиторов. Их вклад очень значим в развитии учащихся и в истории детских песен.

Творчество многих композиторов известно не только в России, но и в Украине, Казахстане, Болгарии, Чехии. Репертуар их отвечает запросам широкой публики. Сочинения белорусского композитора Евгении Зарицкой, помимо сольного исполнения, могут звучать в хоровом исполнении или в тематических спектаклях, песни Людмилы Марченко и Михаила Славкина можно услышать в исполнении хоров, ансамблей и солистов на академических концертах в музыкальных школах или в музыкальных колледжах и техникумах.

Сегодня мы прикоснемся к детскому песенному творчеству Зары Александровны Левиной и поговорим о детских впечатлениях от них. Сочинения, о которых мы будем говорить, предполагают сольное исполнительство младшими школьниками дополнительного образования.

Зара Александровна Левина – российская советская пианистка и композитор, родилась в Симферополе 05 февраля 1906 года. Ее мужем был композитор Николай Чемберджи. Мать была учительницей русского языка в школе для глухонемых. Отец был страстным любителем музыки, скрипачом-самоучкой, брат отца – профессиональным скрипачом. Всё свободное время в семье отдавалось музыке. С четырёх лет обнаружились музыкальные способности девочки.

На вопрос о выборе профессии, начав все сначала, Зара Александровна ответила, что выбрала бы ту же самую, а музыкантом она была с детства, играя на подушках и стульях. Свое первое сочинение написала в восемь лет – вальс «Привет русским воинам».

Свои первые сочинения Левина называла «зарисовками». Это были фортепианные пьесы, в которых выражались впечатления, интересовавшие тогда юного композитора, связанные с людьми, природой, морем.

«Мой долгий путь в творчестве убедил меня в том, что композитор – прежде всего профессия рабочая, профессия без выходных. Творчество, на мой взгляд, сродни изобретательству: в каждом новом сочинении должна присутствовать хотя бы частица нового. Но новаторство – это вовсе не умозрительная перестановка звуков, злоупотребление внешними приемами, а новый поворот мысли, чувства. Уже одно неисчерпаемое богатство мелодий разных народов не даст остыть новаторству. Профессиональная же музыка, корнями своими связанная с народной, отражает человеческие эмоции, радости, печали и подвиги сегоднешнего дня» (З. С.110).

З.Левина, воспитанная на отечественной классике, ученица Р.М. Глиэра и Н.Я. Мясковского, видела основу современной музыки именно в народном творчестве, никогда не поддавалась влиянию приходящей моды. В своих сочинениях опиралась на величайшие достижения прошлого, черпая материал для своих сочинений на родной почве, изучая народную песню, в которой всегда отражаются особенности своего народа. Левина считала, что без русской народной песни не было бы М.И. Глинки и М.П. Мусоргского.

З. Левина придерживалась той мысли, что истоки творчества находятся в народе, что неисчерпаемый источник вдохновения, разнообразия и богатства находится именно в нем. Ведь невозможно спутать грузинскую песню с эстонской, русскую – с узбекской, армянскую – с украинской, русскую – с итальянской?

З. Левина всегда была верна своим художественным ориентирам. Товарищи по искусству любили ее за принципиальность, доброту, душевную щедрость и отзывчивость. Тихон Николаевич Хренников говорил, что Зара Александровна, всегда находясь в состоянии подлинного творческого горения, успешно пробовала себя в разных жанрах. Среди ее сочинений два фортепианных концерта, во-

кально-симфоническая «Ода солдату», камерно-инструментальные сочинения, множество романсов, песен для детей.

В вокальном творчестве З. Левиной наиболее сильно проявились – лирическое обаяние, мелодическое богатство, ясный, пластичный образный мир.

В советское камерно-вокальное творчество она внесла неоценимый вклад. Любителям музыкального искусства хорошо известны проникновенные романсы З. Левиной на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Исаакян, С. Капутикян, полный вдохновения вокальный цикл на стихи С. Есенина. Ей принадлежат обработки русских, белорусских, болгарских, французских, итальянских народных песен.

Трудилась она на протяжении всего своего жизненного пути с непрестанной настойчивостью. Ее зрелые произведения последних лет покоряли глубокой содержательностью, красотой замысла и воплощения. Заре Александровне и ее искусству были присущи эмоциональная искренность, внутренняя увлеченность, нравственная чистота. В многообразную палитру музыки она внесла значительный и памятный вклад.

«Эмоциональная программа – достаточно подробная и последовательная цепь эмоций и настроений, которые возникают у музыканта, исполняющего музыкальное произведение» [6, с. 15].

Большое место в творчестве З. Левиной отдано вокальной музыке: более двухсот романсов и песен на русских и армянских поэтов, обработки народных песен разных стран, детские и пионерские песни сейчас находят своих исполнителей и слушателей. В тридцатые годы Зара Левина пишет песни для детей, лирические романсы.

С особенным чувством Зара Александровна относилась к детской аудитории – ее песни для детей покоряют светлыми добрыми чувствами, устремленностью, благородством.

«У Машеньки две ножки – одна, две!
На ножках тапки-крошки – одна, две!...
У пса четыре лапки – одна, две, три, четыре,
Нужны четыре тапки...»

Песенка «Считалочка» на слова Сильвы Капутикян.

Песенка запоминается детям тем, что псу нужны «четыре тапки — одна, две, три, четыре». «Считалочка» хорошо развивает дикцию, слух у учащихся младшего воз-

раста. В мелодии прослеживается ладотональная переменчивость, меняется размер и темп. Аккомпанемент хорошо поддерживает исполнителя. В середине возникает сложность в скачках и перемене гармоний. В каждом эпизоде меняется характер музыки согласно содержанию.

Василина Грицепанова исполнит эту песенку, аккомпанирует Елена Леонидовна Загуменная.

«Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так,
Кто там, в часах стучится так?
Быть может там идет игра...»

Песенка **«Тик-так»** на слова Татьяны Спендиаровой.

Эта песенка одинаково интересна как для детей десятилетнего, так и пятнадцатилетнего возраста. Все учащиеся одинаково задаются вопросом о том, что же там внутри, им очень интересно, что будет в самом конце. Это сочинение могут исполнять первое и второе сопрано. Мелодия имитирует тиканье часов, требует крепкой опоры при исполнении и точного аккуратного интонирования. Сложность заключается в многоразовом повторении терцового скачка выполнять сверху на staccato. Исполнение должно придерживаться больше механического инструментального характера, так же как и сопровождение. Хорошо поддерживает исполнителя аккомпанемент.

Послушайте эту песенку в исполнении Алены Амяго, аккомпанемент Е.Л.Загуменная.

«Просыпайтесь, не ленитесь,
Поднимайтесь, улыбнитесь,
Пусть всегда вам ярко
Солнце светит, пусть!..»

«Веселая песенка» на слова Геннадия Мамлина.

Легкая, подвижная, веселая песенка. И именно это и нравится детям. Она звучит как доброе наставление всем.

В песенке отрабатывается дикция, легкое, точное и быстрое пропевание фраз. Несколько раз повторяются одинаковые мелодические обороты с полутоновым движением и в конце секвенционные терцовые ходы. Хорошо помогает такой же легкий аккомпанемент.

Настя Лихих исполнит вам «Веселую песенку», аккомпанирует Е.Л.Загуменная.

«Мы – милашки,
куклы неваляшки, яркие рубашки...»

Песенка на слова Зои Петровой **«Неваляшки»**.

Эта песенка из детства каждого. Слышен звон детских неваляшек, при точной звуковой имитации в сопровождении. Детям нравится звучание сопровождения в песенке, сразу вспоминаются их игрушки.

Мила Горлачева споет вам эту песенку, сопровождение Е.Л.Загуменная.

Представьте солнечное утро, цветущий сад и кружащих над ним пчелок.

«Заглянуло солнце в щелку,

Разбудило солнце пчелку.

Пчелка вылетела в сад

На цветочный аромат...»

Песня **«Пчелка»** на слова Татьяны Спендиаровой.

Детям очень нравятся слова «жум, жум, жум она поет». Песня звучит довольно быстро. Мелодия имитирует кружение пчелы в удобной для невысокого голоса tessiture. Аккомпанемент подражает жужжанию, мешает и сбивает исполнителя с мелодии. Однообразные мелодические фразы повторяются, меняется только динамика. В этой песенке проводится работа с учащимся над произношением, отрабатывается дикция.

«Что нам осень принесет?» на слова Лидии Некрасовой.

«Что нам осень принесет? –

Яблоки румяные, сладкий мед...»

В песенке простая мелодия с опорой на устойчивые звуки, с поддерживающим аккомпанементом. Песенку можно исполнять в форме диалога солист-хор.

«Фонарик» на слова Агнии Барто.

«Мне не скучно без огня,

Есть фонарик у меня...»

В мелодии присутствуют скачки на сексту и септиму, переменный лад. Аккомпанемент изображает «мигание огоньков». Песенка исполняется на legato.

«Посмотри-ка, мама» на слова Сильвы Капутикян.

Это нежная песня кантиленного характера с выразительной мелодией. В песне есть вокализ в высокой тесситуре, наблюдается звуковая изобразительность падающих снежинок.

«Весна прискакала» на слова З. Петровой.

«Весна прискакала верхом на пруточке...»

В песенке красивая и достаточно виртуозная мелодия в подвижном темпе, широкие развороты и

сложный ладогармонический склад, что подтверждает весеннее настроение природы.

«Две мушки» на слова Льва Квитко в переводе с еврейского Елены Ильиной.

«Две крошечные мушки, я вижу, сидят
На тонком зеленом листке...»

В песенке очень сложная вьющаяся мелодия, изображающая движение мух и без явной поддержки аккомпанемента, много альтерации, полутонов с внезапной сменой гармонии. Одним словом – мушки.

«Родник» на слова Ованеса Шираза в переводе с армянского Т. Спендиаровой.

«Я, родник гремучий,
Журчу, пою!...»

В песенке мелодия с широкими ходами и стремительным движением и развитием, требует активной подачи звука, кантилены и широкого дыхания.

Учащиеся с радостью изучают и исполняют песни Зары Левиной. Они самостоятельно осмысливают и представляют себе образное содержание произведений, находят пути и приемы работы над преодолением звуковых и технических трудностей. Такой подход плодотворно развивает их художественную и исполнительскую деятельность.

Знакомство с произведениями современных композиторов свидетельствует об активном воздействии на развитие разных сторон музыкального мышления учащихся, направлено на развитие навыков выразительного исполнения, на удачное и яркое, эмоционально наполненное и глубоко продуманное исполнение.

Это очень важно, что детям нравится репертуар такого направления, что им интересно развиваться с этими песнями, выступать с ними и реализовать себя именно в них.

Сочиняйте и исполняйте вместе с детьми, потому что добрые песни меняют нашу жизнь. Они несут определенную магию, некое волшебство.

Литература

1. Валентина Чемберджи. В доме музыка жила. – М.: Аграф, 2002.
2. Б.Р. Лермонтовская энциклопедия/АН СССР. Ин-т рус.лит. (Пушкинский дом); Научная редакция совет издательства «Советская Энциклопедия»; гл. ред. Мануйлов В.А. – М.: Советская Энциклопедия, 1981.
3. Михайловская Н. Зара Левина. – М.: Советский композитор, 1969. – 110 с.
4. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. – 384 с.
5. Поляновский Г. «О да солдату» Зары Левиной//«Музыкальная жизнь», 1963, № 17.
6. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. М.: Знание, 1980. – 96 с.
7. Яковлев М. М. Левина З. А. – Музыкальная энциклопедия/под ред. Ю. В. Келдыша. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – Т. 3.
8. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lermontov/724/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0>
9. <http://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/369187/bio/>

