

Кофлер Инна Рафаиловна
МБУДО ДШИ № 25, г. Новосибирск,
преподаватель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРТИИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАВИРЕ КАНТАТЫ О. СЕРЕБРОВОЙ «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Кантата «Мы – будущее России» Оксаны Серебровой для большого детского хора, солистов, чтецов и камерного оркестра была написана в 2014 году для одноименного детского хорового праздника «Мы – будущее России», посвященного Году культуры в рамках реализации Государственной программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области». Столь определенный социальный заказ не сделал произведение конъюнктурным. Он стал для композитора прекрасной возможностью не только создать художественно ценное произведение для хора, но и исполнить его на широкую аудиторию силами лучших детских и молодежных хоровых коллективов.

Оксана Сереброва – известный новосибирский композитор, дирижер и педагог, плодотворно работающий с детскими хорами, ансамблями и солистами. Закономерно, что в её творчестве важное место занимает хоровая, вокальная, театрально-проектная музыка для детей и юношества. Ее кантата «Мы – будущее России» – уже не первый опыт написания музыки для больших детских хоров. Одаренность, трудоспособность и увлеченность идеей позволили автору завершить кантату за два месяца. За этот рекордный срок было написано крупное многочастное произведение, яркое по музыкально-поэтическому содержанию.

Всероссийская премьера кантаты состоялась в Государственном концертном зале им. А. Каца Новосибирской филармонии в исполнении сводного хора из 15 ведущих детских хоровых коллективов музыкальных школ и школ искусств города Новосибирска и Новосибирской области в сопровождении Ансамбля солистов Лаборатории новой музыки Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Всего в исполнении кантаты участвовало 320 молодых исполнителей.

Обращаясь к жанру кантаты для детей и юношества, О. Сереброва стремилась возродить лучшие традиции отечественного хорового искусства и творчества. В русской музыке жанр кантаты, начиная с XVIII века, выстроил свою богатую историю. Расцвет русской кантаты, как известно, приходится на вторую половину XIX и первую половину XX вв.¹, когда были созданы кантаты П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева. На рубеже XX-XXI столетий жанр кантаты возродился в творчестве известных композиторов: А. Л. Ларина

¹ Кириллина Л. В. Кантата [Электронный ресурс] // Католическая Россия. – URL: <http://catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=191>

(«Рождественские колядки»), К. Е. Волкова («Слово», «На семи холмах»), А. А. Королева («Два размышления о Божием Величестве») и других. Не рассматривая особенности развития русской кантаты этого периода, отметим общую тенденцию – обращение авторов к историко-культурным, духовным и национальным ценностям, которое сочетается со стремлением к претворению лирико-драматических, эпических и философских образов. Несмотря на то, что кантата О. Серебровой «Мы – будущее России» написана для детско-юношеского и молодежного состава исполнителей, она во многом перекликается с отмеченным образно-тематическим руслом.

Кантата О. Серебровой – крупное, концептуальное произведение из 13 частей. Поэтической основой кантаты стали стихотворения А. Блока, Е. Стюарт, А. Барто, Р. Рождественского и других поэтов. Каждая часть отличается своим настроением и характером. Это произведение о весне, о молодости, о важности духовных и этических ценностей, о противостоянии злу. Общая идея кантаты состоит в «обращении к юному поколению через поэзию, в отражении мира детства и веру в талант, силу духа и красоту помыслов нового поколения»². Приведем схематично структуру кантаты:

	Название части	Автор текста	Темп	Общий характер, время звучания
	Вступление (оркестр)	--	Подвижно	Лирический, безмятежный (5.10 ³)
I	О, Весна (хор)	А. Блок	Оживлённо	Торжественный (3.25)
II	Любовь (солисты)	А. Барто	С движением	Окрыленный, лирический (3.10)
V	Чудище (хор)	Б. Заходер	С движением	Причудливый, тревожный (4.20)
	Особая математика (хор)	А. Барто	Весело, легко	Ритмичный, игривый (2.00)
I	О, музыка (солист)	Е. Ефимовский, А. Миронов	Не спеша	Возвышенный, одухотворенный (3.30)
II	Часы	--	Оживленно	Ритмичный, подвижный (2.30)
III	Пассакалья (хор)	Е. Стюарт	Тяжело	Трагичный (3.40)
X	Научи(хор)	инок Всеволод	С движением	Благостный, молитвенный (2.50)
	Утро (оркестр)	--	Не спеша	Созерцательный (4.10)
I	Интерлюдия 1	Е. Стюарт	Подвижно	Трепетный (5.20)
II	Интерлюдия 2			
III	Именем солнца	Р.Рождественский	Торжественно	Торжественный (2.00)

Как показывает схема, последовательность частей выстраивает развитие образного содержания от шуточного – к серьезному, от пустого и

² Детский хоровой праздник «Мы – будущее России» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Новосибирской области. – URL: <https://mk.nso.ru/news/132>

³ Здесь и далее в скобках обозначается (количество минут. количество секунд).

легкомысленного – к смысловой наполненности, к поиску и обретению духовно-этических ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Само заглавие кантаты «Мы – будущее России» ярко выражает ее основную идею, нацеленную на формирование высокого уровня духовной, интеллектуальной и профессиональной культуры подрастающего поколения.

В рамках настоящей статьи рассмотрим педагогические аспекты интерпретации партии концертмейстера в клавире кантаты, которые представляются важными в процессе работы над произведением в хоровом классе школы. Особенности исполнения партии концертмейстера рассмотрим на примере V, VII и IX частей. Эти части имеют особое значение в композиции кантаты. Они являются воплощением противоположных образных полюсов и поворотными моментами в музыкальной драматургии цикла.

V часть «Особая арифметика» написана на стихотворение А. Барто. На стихотворениях этой поэтессы выросло не одно поколение людей нашей страны. Мастерство А. Барто «состояло в умении найти поэзию там, где ее не сразу разглядишь. Найти и рассказать читателям доступным языком в стихах. Тема школы и школьных отношений занимает особое место в ее творчестве»⁴. Одним из таких стихотворений является «Особая арифметика». Легко и непринужденно в нем описывается привычная школьная ситуация: практически в любом классе есть любопытная девочка, которой до всего есть дело:

«Ирка – юная особа,
 Семиклассница одна –
 Арифметикой особой
 От души увлечена.
 Ей подсчитывать охота:
 Сколько раз
 Кого-то кто-то
 Пригласил пойти в кино,
 Сколько раз кого-то кто-то
 Проводил до поворота
 (Это тоже учтено)...»

Приведенный фрагмент носит веселый и беззаботный характер. В присущей поэтессе шутливой манере очерчиваются отнюдь не лучшие качества героини: любопытство и болтливость.

Форма части «Особая арифметика» имеет классическое песенное строение – куплет-припев – со вступлением и кодой. В указаниях к темпу обозначено «весело, легко». Размер «алла бреве» автором выбран не случайно – это предостерегает исполнителя от излишнего дробления в аккомпанементе. Вступление вводит слушателей и исполнителей в атмосферу легкой и подвижной «болтовни». Оно, как и песня, написано современным гармоническим языком. Мелодия песни, построенная в

⁴ Агния Львовна Барто [Электронный ресурс]. – URL: <https://biographe.ru/znamenitosti/agniya-barto/>

небольшом диапазоне, интонационные скачки и синкопы подчеркивают танцевальность и легкость.

Пример 1.

The musical score for Example 1 consists of three systems of staves. The first system shows the piano accompaniment in G major and 4/4 time, starting with a forte (f) dynamic. The second system continues the accompaniment, marked piano (p). The third system introduces the vocal line with lyrics in Russian. The lyrics are: 1. МАТЕ-МА-ТИ КОЙ О-СО- 2. У РЕ-БАТ Ч-РОК АКАДЕМ-И. The score includes various musical notations such as chords, stems, and dynamic markings.

Аккомпанемент не представляет технических трудностей, однако требует ритмической организованности и собранности. Штрих *non legato* в аккордах помогает выстроить фразировку хоровой партии. При исполнении аккордов необходима фиксация пальцев и кисти. Использование педали – крайне осторожное. Синкопированный танцевальный ритм требует четкого и в то же время «свободного» исполнения. Синкопы после незвучащей сильной доли такта следует исполнять с ощущением «сквозного» ритма. Обязательна крепкая опора на 1 и 3 доли, поскольку бас играет роль четкого ритмического ориентира, имеющего свою конкретную линию. Как ансамблевую трудность можно выделить точное и тождественное в интонировании исполнение ритма.

При работе важно сохранить синхронность движения динамики в партиях. Поскольку в концертном варианте аккомпанировать хору должен оркестр, в период разучивания и репетиций важно представлять и изображать на фортепиано тембральные характеристики инструментов. Это позволит «заиграть» исполнению яркими красками. Иначе аккомпанемент получится плоским, скучным, «одномерным». Заключительный раздел – кода, в которой у хора вместо слов звучит слог «па, па, па», а аккомпанемент усиливается октавными скачками в левой руке. Движение закручивается, динамика нарастает. Финальное тремоло концертмейстера должно поддержать мощное крещендо хора и быть снято по руке дирижера на «сфорцандо».

Пример 2

Образу школьной болтушки противопоставляется тема искусства и творчества, которое поднимает значение человека до уровня Вселенной. Повествующая об этом небольшая поэтическая связка на стихи Е. Ефимовского подводит к VI части «О, музыка». Следующая за ней VII часть «Часы» написана в жанре трехголосной инвенции, основанной на принципе бесконтрастного «сквозного» полифонического развития, олицетворяющего бесконечный бег времени.

Пример 3

В VII части нет стихотворного текста. Партия хора выполняет звукоизобразительную функцию – имитирует ход часов. Аккомпанемент приобретает важное выразительное значение и становится равноправным участником ансамбля. На фоне звукоизобразительного звучания хора появляется лаконичная, собранная тема в партии фортепиано. Для придания целостности концертмейстеру важно чувствовать ритмическую пульсацию.

IX часть «Научи» – молитва, обращение к Богу в форме песнопения. В русской вокально-хоровой культуре религиозная тема всегда имела большое значение. К жанру и образам молитвы обращались П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, С. В. Рахманинов и многие другие. Поэтический текст IX части кантаты Серебровой принадлежит иноку Всеволоду (монах Салафиил Филиппев), члену союза писателей России, автору многих книг стихов и прозы. Наиболее известными сборниками инок Всеволода являются

следующие: «Начальник тишины», «Ангелы приходят всегда», «Тайна Афонской пустыни», «Святогорец»⁵. Приведем фрагмент текста «Научи»

«Научи, меня, Господи, петь тропари Спасения,
Чтобы сердцем не оробеть в бури осенние,
... Научи уклоняться от зла и творить Благо
И лететь на крыльях орла в страну Бога»

Стихи и музыка молитвы «Научи» являются примером поразительной гармонии. Суть молитвы заключается в просьбе разрешить сомнения и научить мудрости в период житейских невзгод. Светлый, благоговейный D-dur, естественная мелодическая линия хоровой партии образует унисон с мелодией в партии концертмейстера на фоне остинатного баса. Переменный размер, неторопливый темп выстраивают «благоговейное» музыкальное пространство.

Пример 4

1 Неторопливо

На - у - чи, ме - ня Гос - по - ди петь тро - па - ри Спа - се - ни - я

Во 2-м разделе части происходит смена тональностей (D dur – H dur) и размера на 6/8. Одна из трудностей части – динамическая выдержанность, отсутствие резких контрастностей звучности. Созерцательное, светлое начало предполагает ровное «пиано».

Пример 5

3 Медленно, светло

Свет - ло ре - ки про - лей на нфе, Свет - лый По - да - ри кры - ло - ру - ки, Не - бес - ный

⁵ Об авторе (о монахе Салафииле Филиппеве) [Электронный ресурс]. – URL: <https://salafiiil.ru/ob-avtore>

Обращает на себя внимание хоральная фактура аккомпанемента, возникающая при одинаковых длительностях во всех голосах. Мелодия проникнута интонациями человеческой речи, и за кажущейся легкостью аккомпанемента должна скрываться большая забота концертмейстера о преодолении молоточковой ударной природы фортепианного звука, приближении к звучанию голоса, пению.

Музыка кантаты наполнена яркими песенными интонациями, в которых обобщаются различные стили хоровой музыки. Это невольно порождают ассоциации с лучшими страницами детских хоров ушедшего советского времени, красотой ариозных мелодий русской классики, сочными гармониями и ритмами, характерными для динамичного XX века. Образный строй кантаты проникнут детской открытостью, чистотой восприятия, непосредственностью и искренней радостью. Работа концертмейстера должна содействовать постижению современными школьниками интонационно-образного содержания произведения.

Список литературы и источников

1. Агния Львовна Барто [Электронный ресурс]. – URL: <https://biographe.ru/znamenitosti/agniya-barto/>
2. Детский хоровой праздник «Мы – будущее России» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Новосибирской области. – URL: <https://mk.nso.ru/news/132>
3. Значение слова «инвенция» [Электронный ресурс] // Карта слов и выражений русского языка. – URL: <https://kartaslov.ru/значение-слова/инвенция>
4. Кириллина Л. В. Кантата [Электронный ресурс] // Католическая Россия. – URL: <http://catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=191>
5. Об авторе (о монахе Салафииле Филиппеве) [Электронный ресурс]. – URL: <https://salafiil.ru/ob-avtore>
6. Сереброва О. Кантата «Мы – будущее России» для большого детского хора, солистов, чтецов и камерного оркестра [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/video/preview/8703580056936387430>
7. Сереброва Оксана Михайловна // Всероссийская общественная организация Союз композиторов России [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.unioncomposers.ru/composer/view/?id=425>