

Калинина Ирина Александровна,
преподаватель ЛОКИ им. К. Н. Игумнова

Фортепианная музыка для детей в творчестве композиторов XX века.

В работе представлен обзор фортепианных произведений композиторов XX века для детей и сделан ряд обобщений о тенденциях в данной сфере творчества. Статья может быть интересна практикующим педагогам, студентам музыкальных колледжей, искусствоведам. Фортепианный репертуар, традиции и новаторство, современная музыка, музыка для детей.

В XX – начале XXI века феномен детской музыки стал объектом пристального внимания исследователей. Само понятие «детская музыка» включает в себе несколько смыслов: музыка, предназначенная для прослушивания или исполнения детьми, музыка самих детей, музыка, не предназначенная для детей, но доступная их восприятию.

Интерес к младшему поколению – это, прежде всего, факт социальных отношений. Так, в эпоху Средневековья не было осознания специфической природы детства. Ребенок начинал принадлежать к обществу взрослых, как только научался обходиться без матери.

Существенно возросло внимание к миру детства у просветителей, однако характерно отношение к ребенку как к объекту воспитания. Детство, отрочество и юность рассматривались скорее как подготовка к жизни, а не ее самоценные этапы (роман Ж.Руссо «Эмиль, или О воспитании», 1762).

В XIX веке трактовка детства резко изменилась. «С романтиков начинаются детские дети, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые» [3, 42-43]. Сложилась символика ребенка как представителя некоего идеального мира, противопоставленного миру взрослых. В течение XIX века тематика углублялась, детские образы становились более многогранными.

Первые музыкальные опусы для детей служили целям исполнительской педагогики. Начиная с творчества Баха, установилась традиция обучать детей на облегченных технически, как бы «уменьшенных» вариантах «взрослых» жанров. «Инвенции», «Маленькие прелюдии и фуги», «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» - эти пьесы одинаково подходили и для детей, и для начинающих свое обучение взрослых.

Настоящим первооткрывателем детства в музыке можно считать Р.Шумана. Интерес композитора к детскому возрасту проявился в двух аспектах: с одной стороны, это взгляд на ребенка глазами взрослого («Детские сцены»), с другой – создание произведений для исполнения детьми («Альбом для юношества», «20 песен для больших и маленьких детей», «Песенный альбом для юношества»).

Во второй половине XIX столетия детская тематика получила разнообразное претворение в музыке русских композиторов. Вокальный цикл «Детская» М.Мусоргского и «Детский альбом» для фортепиано П.Чайковского стали выдающимися образцами музыки «о детях» и «для детей».

XX век внес кардинальные изменения во все сферы жизни человека. Знание о ребенке значительно обогатилось благодаря достижениям в области психологии, педагогики, медицины.

Современные композиторы нередко включают детские образы в крупномасштабные произведения («Жанна д'Арк на костре» А.Онеггера,

Военный реквием Б.Бриттена, «Песнь о лесах» Д.Шостаковича). Иногда дети становятся главными героями масштабных концепций (кантата Д.Крама «Древние голоса детей», оратория С.Прокофьева «На страже мира», опера «Лолита» Р.Щедрина).

Часто в музыкальных произведениях фигурируют не «материальные» дети, а только лишь намеки, отсылки к миру детского (финал Второй симфонии А.Пярта, где использована музыка «Сладкой грезы» Чайковского, «Песня о пальчике» из кантаты «Солнце инков» Э.Денисова).

Произошедшие в музыке XX века качественные сдвиги в области содержания и выразительных средств потребовали воспитания «слушателя нового времени». Фортепианная миниатюра явилась самым мобильным жанром, способным быстро откликнуться на новые веяния эпохи. Через инструментальные пьесы композиторы стремились прививать интерес к современной музыке юному поколению. Такой задаче отвечает, например, фортепианный цикл «Микрокосмос» Б.Бартока.

Фортепианные пьесы для детей сочиняли и композиторы авангардного направления – А.Лурье (цикл «Рояль в детской»), А.Шенберг («Шесть маленьких пьес»), Х.Лахенман («Семь маленьких пьес»). Получила известность додекафонная «Детская пьеса» А.Веберна.

Пути развития отечественного искусства претерпели серьезные изменения после революции 1917 года. Советское государство провозгласило целью создание «культуры пролетариата». Вопросам музыкального образования детей уделялось большое внимание, композиторское творчество для детей стимулировалось государством.

Композиторы «нового времени» опирались на традиции, сложившиеся в русской музыке предыдущей эпохи. Одна из устойчивых тенденций – создание не просто отдельных детских пьес, а целых циклических композиций. В XX веке дали название «Детский альбом»

своим опусам А.Хачатурян, Д.Благой, А.Эшпай, М.Парцхаладзе, А.Пирумов, С.Фейнберг, Ю.Александров, Ю.Бирюков, И.Болдырев, М.Кажлаев, А.Холминов. Меньший вариант альбома – «Детская тетрадь»; такой заголовок имеют циклы Д.Шостаковича, Ю.Буцко, Ю.Тер-Осипова. Варианты названий в том же роде – «Детская музыка» (С.Прокофьев), «Альбом пьес для детей» (Г.Свиридов, Д.Кабалевский), «Детские страницы» (В.Агафонников), «Детские картинки» (Ф.Амиров), «Музыкальные картинки» (Р.Леденев, А.Балтин), «Музыкальные игрушки» (С.Губайдулина). Часто встречается объединение по тематическому принципу, например: Г.Галынин «В зоопарке», В.Гевиксман «Музыкальный атлас», М.Мильман «Русские картинки», Н.Сидельников «Саввушкина флейта», «О чем пел зяблик». Подобные целостные художественные концепции имеют свои истоки в «Детском альбоме» П.Чайковского, на рубеже XIX–XX веков они получили претворение в творчестве А.Гречанинова («День ребенка») и А.Ребикова («Из античного мира», «Картинки прошлого»).

В образной сфере детской миниатюры сложились определенные приоритеты. Исследователями выделены три ведущие темы – фольклор, природа, духовно-нравственные мотивы. Все они продолжили свое существование в XX столетии. Фольклорная линия отличается большим разнообразием отображаемых явлений – старинных обрядов и ритуалов, напевов и наигрышей, музыки разных народов. Различные преломления фольклорных мотивов можно обнаружить в опусах Г.Свиридова, Э.Денисова.

Духовно-нравственная линия получила новую содержательную нагрузку. Произведениям предыдущей эпохи были свойственны настроения воцерковленности, молитвенности («Утренняя молитва», «В церкви» Чайковского, «На сон грядущий» из «Детской» Мусоргского), в послереволюционной России они заменились идеями политического,

гражданского воспитания, что нашло выражение в пионерской и школьной тематике.

В русской композиторской школе сложилась традиция внимательного отношения к детской душе. Многие современные отечественные композиторы запечатлевают эмоциональные состояния, психологические портреты детей: «Раскаяние» С.Прокофьева, «Упрямец», «Попрыгунья» и «Ласковая просьба» Г.Свиридова, «Обида» Э.Денисова, «Ябедник» С.Слонимского, циклы «Портреты» и «Четыре настроения» В.Гаврилина.

Характерным для русской музыки образным и выразительным средством является *колокольность*. Подражание колокольному звону использовал П.Чайковский в «Детском альбоме» (пьеса «В церкви»). Примеры из современной музыки - пьеса Г.Свиридова «Звонили звоны», «Колокола» Э.Денисова и одноименное сочинение С.Слонимского, в котором особый эффект создается игрой на открытых струнах фортепиано.

Во второй половине XX века фортепианная детская музыка наполнилась образами и сюжетами нового времени. В ней нашли отражение технические новинки: «Веселый аттракцион» Г.Дмитриева, «Чертово колесо», «Мультфильм с приключениями» С.Слонимского, «Неуклюжий робот» С.Вольфензона. Разностороннему воспитанию детей призваны способствовать пьесы, сочиненные по мотивам литературных произведений и живописных полотен: «12 пьес на стихи Дж.Родари» Г.Брука, «Сказки Андерсена» Д.Толстого, «Три грации» (Сюита в форме вариаций по мотивам Боттичелли, Родена и Пикассо) и Юмористическая сценка (По рисунку Пикассо «Проходящая красotka») С.Слонимского.

Часто названия содержат указания на жанровую разновидность. Особенно устойчивой популярностью пользуются *песня, танец, марш, скерцо*. С фольклорными истоками связаны жанры *колыбельной и сказки*.

Встречаются оригинальные варианты изложения программного и жанрового замысла. Например, в цикле «Сказки» В.Гаврилина трем пьесам из пяти предпослана литературная программа. Н.Сидельников в цикле «О чем пел зяблик» каждой пьесе дает одновременно и образное название, и жанровый подзаголовок, например «Воробей и лужа» (Этюд), «Слышу песню на родимой стороне» (Пассакалья), «Ночные шорохи леса» (Ноктюрн-интермеццо).

Современная детская миниатюра тяготеет к освоению широкого спектра стилей и техник письма. Так, *неоклассические* тенденции обнаруживаются в пьесах Г.Свиридова, *неофольклорные* – у Г.Свиридова и Э.Денисова. Встречаются отдельные образцы, написанные в рамках *импрессионизма*: «Утро» Э.Денисова, «Пасмурный вечер» С.Слонимского, «Облака и море» Н.Сидельникова. При этом большое значение продолжают иметь *классико-романтические традиции*, получившие продолжение в пьесах А.Гедике, С.Майкапара, Р.Глиэра и других композиторов.

В отдельных случаях используются необычные приемы игры на фортепиано, которые можно трактовать как элементы *сонорности*: игра кластеров кулаком или локтем, игра на открытых или препарированных струнах (С.Слонимский «Колокола», С.Губайдулина «Трубач в лесу»). В *серийной технике* написана пьеса «Лосиная поляна» С.Губайдулиной.

В XX веке фортепианная музыка достигла невиданного прежде разнообразия. Композиторы создали колоссальный объем детской музыки, соответствующий актуальным запросам современной эпохи. Вместе с динамично развивающимся обществом музыкальное искусство непрерывно претерпевает изменения, впереди нас ждет еще немало творческих открытий.

Список источников

1. Алексеев А. Русская фортепианная музыка. Конец XIX – начало XX века. – М., 1969.
2. Асафьев Б. Русская музыка о детях и для детей // Б. Асафьев. Избранные труды. Т. 4.– М., 1955. – С.97-109.
3. Берковский Н. Романтизм в Германии. – Л., 1973.
4. Благой Д. Роль детских фортепианных пьес в художественном развитии учащихся // Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. статей. – М., 1981. – С.190-214.
5. Валькова В. «Детский» лик музыкального искусства XX века // Музыкальная культура: XIX – XX в. Вып. 2. – М., 2002. – С.107-121.
6. Кон И.С. Ребенок и общество: Историко-этнографическая перспектива. – М., 1988.
7. Копчевский Н. Как приобщать детей к современной музыке (на примерах из произведений советских композиторов) // Ребенок за роялем. – М.,1981. – С.61-69.