

Волосовцева И.А.

Вокально-хоровые циклы русских композиторов для детей младшего и среднего возраста. Из опыта работы в ДМХШ «Весна» имени А.С. Пономарёва.

Подбор репертуара для хора – это одна из важнейших и основополагающих задач руководителя коллектива. Ведь от грамотно выбранного репертуара зависит воспитание не только вокально-хоровых навыков певцов, но и их нравственное и духовное развитие. Основу репертуара детских хоров «Весны» составляют классические сочинения русских и зарубежных композиторов, а также народные песни и музыка современных авторов. Помимо жанра хоровых миниатюр, в работу с хором полезно включать сочинения крупной формы, одним из примеров которых являются вокально-хоровые циклы. Работа над сочинениями крупной формы вызывает у детей особый интерес, ставит перед ними новые задачи, способствует развитию мышления, а их исполнение получает заинтересованный отклик у слушателей.

В Детской хоровой школе «Весна» им. А.С. Пономарёва мы начинаем знакомить детей с понятием крупной формы с первых лет обучения в дошкольном хоре, создавая мини-циклы из народных песен. Приведу несколько примеров: три русские народные песни в обработке В. Кирюшина - «Дождик», «Котик», «Дон-дон»; две песни в обработке Ю. Слонова - «А я по лугу», «Петушок». На простых народных мелодиях лучше всего вырабатываются первые важнейшие вокально-хоровые навыки: пение в унисон, протяжное кантиленное звуковедение, распределение дыхания по фразам, выразительное и осознанное произношение текста и др.

В творчестве русских композиторов вокально-хоровые циклы занимают значительное место. Некоторые из них, написанные специально для хора, представляют для нас особую ценность. Но существует также множество сборников вокальной музыки, произведения из которых можно как исполнять отдельно, так и объединять в небольшие циклы. Перечислю некоторые из них, исполнявшиеся в разные годы младшими хорами Детской хоровой школы «Весна» им. А.С. Пономарёва.

Для дошкольного и младшего хора:

- Е. Веврик «Забавки»
- В. Солодухо «Грустный кондитер» на тексты из норвежской поэзии
- А. Козакевич «Танины песенки», слова народные
- А. Лядов «Детские песни»
- В. Калинин «Детские песни»

- Т. Попатенко «Детские песни»
- М. Слонов, из цикла «Ключи от леса», стихи И. Токмаковой

Для продвинутого младшего и среднего хора:

- А. Гречанинов «Ай, дуду»
- А. Гречанинов «Снежинки» (подзаголовок « 10 песен из детского мира»)
- В. Калинин «10 детских песен»

Произведения из этого цикла украсят любую программу. К тому же, это просто кладезь для развития навыков многоголосия: параллельное движение голосов терциями/секстами, имитации, каноны.

- П. Чайковский «16 песен для детей», ор.54.

В основе содержания песен – образы мира Детства, сюжеты из жизни детей. Но в отличие от «Детского альбома», этот сборник не предназначен для исполнения детьми. Отмечу довольно высокую tessitura и вокальную сложность большинства номеров. В хоровую практику вошло исполнение некоторых песен детским хором, таких как «Весна», «Легенда», «Зима», «Колыбельная песнь в бурю», «Осень», «Детская песенка» (Мой Лизочек). Для удобства исполнения песни часто адаптируют – транспонируют в более удобную тональность, делают аранжировки для хора.

- Н. Потоловский «26 детских песен» для 2-х и 3-х голосного хора

Циклы современных композиторов:

- Ефрем Подгайц написал множество сочинений для детей младшего и среднего возраста, в том числе несколько хоровых циклов. Музыка композитора очень яркая и образная. Она выглядит сложной для разбора (переменные размеры, вариативность), но при этом достаточно легко и естественно воспринимается детьми.

- «7 английских песен»
- «Ты откуда?», стихи Степанова
- «Хохотальная пуганица»

- Вероника Затула Цикл «8 песен на тексты из испанской народной поэзии»
- Алексей Ларин «Радуга-дуга»
- Оксана Сивова «Времена года», стихи А. Блока

Какими критериями мы руководствуемся при подборе репертуара, в том числе при выборе вокально-хоровых циклов? Прежде всего, это качество

музыкального материала и вокальное удобство исполнения. Сочинения должны соответствовать уровню подготовленности хорового коллектива, возрастным особенностям детей, а главное – способствовать решению определённых задач, поставленных хормейстером. Говоря о важных особенностях хорового цикла, очень важным является контрастное сопоставление частей, обусловленное их темповым, динамическим, штриховым разнообразием. Наличие этих элементов чаще всего создаёт цельную выстроенную форму сочинения. При работе над циклом хормейстеру необходимо сделать каждую его часть убедительной, яркой, найти интересные динамические и темповые решения, а главное, передать детям своё ощущение этой музыки, чтобы оно стало для них естественным, а затем сложить отдельные части цикла в единое целое. Это потребует от нас определённых творческих усилий. Мы стараемся создать цельную композицию – при необходимости предваряем каждую часть подходящим по смыслу стихотворением или выразительным объявлением, украшаем звучанием музыкальных инструментов.

Яркая развёрнутая фортепианная партия должна создавать определённую красочную атмосферу сочинения, вдохновляя юных артистов. Важно помнить, что концертмейстер является столь же важным участником исполнения, что и хор. Без его эмоциональной вовлечённости в процесс создания исполнительской концепции произведения, оно не сможет прозвучать достаточно убедительно.

Не менее важным фактором при выборе репертуара является качество стихотворного текста и его содержание. Оно должно быть подходящим для детей по возрасту, развивающим их образное мышление, дающим пищу для размышлений. Наша задача – научить детей сопереживать содержанию слов и выражать это в проникновенном и артистичном исполнении музыки. Хочу привести пример текста из цикла Ю. Слонова на стихи И. Токмаковой «Ключи от леса». Часть называется «Где спит рыбка?»:

Ночью темень, ночью тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Лисий след ведет к норе,
Нашей Жучки – к конуре,
Белкин след ведёт к дуплу,
Мышкин – к дырочке в полу.
Жаль, что в речке, на воде,
Нет следов твоих нигде.
Только темень, только тишь...
Рыбка, рыбка, где ты спишь?

В этом простом наивном детском стихотворении можно найти столько оттенков, интересных звуковых сочетаний, которые помогут создать сказочный образ сочинения и настроить детей на нужное нам естественное звучание.

Как же хору успеть выучить сочинение крупной формы, занимаясь всего два раза в неделю? Успех заключается в грамотном планировании хоровых занятий. Задумав исполнение цикла, мы постепенно разучиваем отдельные его части в течение учебного года, исполняем их в концертах и на конкурсах. Таким образом, к концу года цикл оказывается выученным целиком. При этом наша программа не ограничивается сочинением одного композитора, хор исполняет множество других произведений разных эпох и стилей. В течение учебного года все младшие хоровые коллективы школы «Весна» исполняют не менее 20 произведений.

Иногда хоровые циклы могут стать основой сценария хорового праздника. Например, в 2022 году Дошкольный хор нашей школы «Ручеёк» на новогоднем празднике исполнил цикл Валерия Солодухо «Грустный кондитер» в сопровождении металлофонов (играли дети 3 класса) и фортепиано. Вокруг сюжетов из норвежской поэзии был построен увлекательный сценарий, героями которого стали гномы, Ведьма, Король Северной страны и северные олени. А цикл Ефрема Подгайца «Хохотальная путаница» стал основой новогоднего праздника хора «Жаворонок» несколько лет назад. Конечно, цикл может стать и основой академической концертной программы. Не всегда есть возможность исполнить его целиком – тогда можно делать небольшие композиции из нескольких частей. Например, в январе 2023 г. на концерте школы в Зарядье хор «Жаворонок» исполнил три части из цикла «Ай, дуду» А. Гречанинова: «Ай, дуду», «Колыбельная», «Тень-тень». А уже 29 марта в Камерном зале Зарядье был исполнен весь цикл.

Вокально-хоровые циклы украшают репертуар коллектива и вносят в него разнообразие. Благодаря грамотно подобранным сочинениям, дети развивают множество навыков, получают богатый певческий опыт, расширяют свой кругозор, а главное – чувствуют себя настоящими артистами.

Ссылки на исполнение некоторых циклов хорами Детской хоровой школы «Весна» им. А.С. Пономарёва:

1. В. Калинин «Десять детских песен»
<https://youtu.be/PnMXVq12LJ4>
2. А. Гречанинов «Ай, дуду»
<https://youtu.be/oPSEvF1pGSM?si=CEhXxwWwYl0mmSf2>
3. Е. Подгайц «Хохотальная путаница»
https://youtu.be/_bJaq-AkFjc?si=HANTTdRCYul5ZQrv
4. А. Ларин «Радуга-дуга»
<https://youtu.be/jF5I2fBFyr8?si=LyqYtD0EZ9CMSf5c>
5. В. Затула Две части из цикла «Из испанской народной поэзии»
<https://youtu.be/yizmVVRyjOk>