

Современные композиторы – детям:

С.М. Слонимский

Сергей Михайлович Слонимский всемирно известный современный композитор, произведения которого с успехом звучат во многих странах. К тому же он известный музыковед, педагог, пианист.

Музыка Слонимского отличается специфическим творческим темпераментом, непредсказуемым, иногда приводящим к неожиданным и необъяснимым поворотам. Это касается как замысла, выбора жанра, так и музыкального языка.

Масштабы и многогранность творчества С.М. Слонимского поражают. Свыше трёхсот опусов произведений всех жанров: от опер (их 8) и симфоний (32) до разнообразных инструментальных, вокальных жанров; музыка к кинофильмам и театральным спектаклям, более 20-и музыковедческих исследований и статей.

Казалось бы, работа над этими сочинениями должна была заполнить все существо композитора. Однако Слонимским написано много интересных сочинений для детей, многие из которых прочно вошли в педагогический репертуар.

Больше всего в музыке Слонимского привлекает искренность и неподдельность, умение видеть мир глазами ребёнка, а также такое ценное качество как чувство юмора, и неистощимая фантазия.

Писать музыку для детей композитору помогают: особая спонтанность по-детски воспринимать окружающий мир; воспоминания о детстве.

«Маленьким мальчиком меня привели на спектакль про Красную шапочку. До волка я не досидел – меня лиса испугала. Я пришёл домой и попытался изобразить лису на рояле. Сочинил песни лисы, волка и марш зайцев. Потом знакомому музыканту С.Я. Вольфензону я сыграл этот марш с дурацким аккомпанементом. Сергей Яковлевич сказал: «Давай я тебе его сочиню как следует». Но я с великим упорством отстаивал своё».

В 14 лет ученик шестого класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Сергей Слонимский написал своё первое оркестровое сочинение – сюиту «Царевна лягушка» по мотивам русской народной сказки.

Слонимский часто пишет по просьбе исполнителей. Так в появляется фортепианный цикл «Капельные пьески», созданный по просьбе А.Д. Артоблевской, у которой Слонимский учился в ЦМШ. А название пьес – «Лягушки», «Кузнечик», «Горькие слёзы», «Под дождём мы поём» – придумывали сами дети. Цикл адресован начинающим пианистам. Отсюда – лаконичность, простота выразительных средств. Вместе с тем каждая пьеска создаёт музыкальный образ, настроение при помощи двух-трёх штрихов. Например, квакающие лягушки «воссозданы» при помощи стакато гармонических секунд с резкими акцентами; кузнечик – скачками и быстрыми фигурками шестнадцатых; в «Горьких слезах» звучат жалобные интонации нисходящих секунд и «вздохи» синкоп.

Сочиняя «Капельные пьески» композитор думал не только о яркой образности, но и о педагогических задачах, о развитии фортепианной техники. Поскольку пианистические возможности юных исполнителей невелики, в пьесах равномерно использованы партии правой и левой руки.

Фортепианный цикл «Детские пьесы» обычно входит в педагогический репертуар для средних и старших классов. Он состоит из семи разнохарактерных пьес, каждая из которых может быть исполнена отдельно. В цикле фигурируют пьесы лирического характера – образы, навеянные картинами природы. Такова первая пьеса цикла – «Пасмурный вечер» с мечтательной трогательной мелодией песенного характера с выразительными интонациями то ласковой просьбы, то жалобного вопроса. Красочный ладо-гармонический язык с мягко диссонирующими созвучиями, игрой мажора и минора воссоздаёт картину наступающей ночи с её светотенями и элегическим настроением. А средний раздел пьесы с изобразительными штрихами, ассоциирующимися с отдалёнными раскатами грома.

«Ябедник» – озорная, гротесковая пьеса – портрет надоедливого болтливого мальчишки, который торопится рассказать то, что у него «наболело». Выразительные интонации навязчиво повторяются, постоянно меняющийся темп точно передаёт сценку с незадачливым героем.

Особой любовью детей пользуется пьеса «Мультфильм с приключениями». Эта пьеса предназначена скорее для слушания, чем для исполнения детьми. Затаив дыхание ребята слушают эту музыку, зримо осязая знакомые мультфильмы. Стремительные пассажи сопровождают музыкальные картины, жесткие, диссонирующие аккорды (сцепление секунд и кварт), звучат угрожающе, захватывает стремительный темп и быстрая смена музыкально-выразительных средств.

Фортепианная пьеса «Марш Барамалея» написана на основе созданной ранее музыки к кинофильму «Республика Шкид». В фильме о свирепых марсианах звучал жесткий злой марш, который играли две трубы под свист и барабанный бой. Фортепианная пьеса начинается отрывистыми жесткими аккордами, представляющими собой параллельные квартовые созвучия. Затем вступает тема, взлетающая по квартам как трубный сигнал.

Другими музыкальными красками воссоздан нежный образ в пьесе «Дюймовочка» (по одноимённой сказке Г.Х. Андерсена). В ритме вальса кружат тонкие, невесомые мелодии. Они завораживают своей поэтической сказочностью, теплотой и светом.

Музыка «Северной песни» уносит в лирический мир мечтаний, навеянный созерцанием северного пейзажа. В пьесе несколько разнохарактерных разделов. После элегического первого раздела второй – более взволнованный, хотя с использованием тех же интонаций. Следующий раздел напоминает суровое хоровое звучание. Он построен на параллельных трезвучиях *non legato*. В репризе песенный начальный напев звучит широко, полноправно. Здесь выражены восхищение и радость, возникшие от общения с природой.

Заключительная пьеса цикла «Колокола» – эффектный, колоритный финал, в котором виртуозно использованы регистровые и динамические возмож-

ности фортепиано. Композитор вносит и необычные приёмы игры – удары рукой по произвольно взятым на педали комплексом басовых струн. Яркие звуковые находки имитируют то мощные удары больших колоколов, то перезвоны малых.

Другой фортепианный цикл с тем же названием «Детские пьесы» тоже любят играть маленькие пианисты. В нём четыре разнохарактерные пьесы разных жанров. «Весёлая румба» построена на чередовании синкопированных танцевальных ритмов; «Хоровод» – на игре плавных мелодических линий; «Серенада из мюзикла» на блюзовых ритмоинтонациях, а «Уличная песенка» при помощи утрирования привычных песенных интонаций создаёт весёлое настроение.

Так же из четырёх разнохарактерных пьес состоит «Сюита путешествий». Каждая пьеса – весёлое увлекательное путешествие детей. «Я гуляю без папы и мамы» напоминает детскую песенку, которую поёт ребёнок, оказавшись на улице, где всё весело и интересно. Совсем другой характер у второй пьесы цикла «Сокровища южного моря». Ее основа – нежная с томными изгибами мелодия в низком регистре. Восточный колорит придает ей гармоническое сопровождение. И снова – контраст: быстрое, все нарастающее движение пьесы. «Чертово колесо» рассчитано на технически продвинутого ученика. Завершается цикл пьесой «Маленькое рондо». Веселый песенный мотив рефрена чередуется с такими же радостными оживленными эпизодами.

Популярны и отдельные пьесы для фортепиано. «Романтический вальс» часто играют дети старших классов музыкальных школ. Это лирическая пьеса ассоциируется с юношескими романтическими мечтами, меняющимся настроением, колебанием мажорных и минорных тональностей. Грациозная хроматизированная мелодика звучит то нежно, мечтательно, то взволнованно, страстно.

«Колыбельная кошки» - пьеса для учащихся-пианистов средних классов. Здесь задача не только передать образ, но и поработать над мягким и певучим legato; красиво сыграть скользящую по хроматическим ступеням мелодию в сочетании с мерно покачивающимся аккомпанементом.

«Юмористическая сценка» образно связана с рисунком П. Пикассо «Проходящая красotka». Пьеса привлекает яркостью, острой характерностью, гротескностью образа. Синкопированный ритм, тембровое и гармоническое варьирование, использование выразительных возможностей разных регистров и динамических оттенков фортепиано ставят перед юным исполнителем интересные и непростые задачи.

«Чарли Чаплин насвистывает» - задорная веселая пьеса-марш. Синкопы и равномерный аккомпанемент, звучание *marcato* воссоздают смешную походку великого комика.

В 80-е – 90-е годы Слонимским написаны еще несколько фортепианных циклов: «Альбом для детей и юношества», «Принцесса, неумевшая плакать», «Две пьесы по сказке Шарля Перро» для фортепиано в 4 руки, «Король-музыкант», «Две сказки», «Три пьесы», «Воспоминания о XIX веке», «Две пьесы в 4 руки», «Летнее утро», «Сказка о мертвой царевне» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

А в XXI веке созданы «Веселые и грустные, страшные и смешные приключения» - 6 циклов легких и трудных фортепианных пьес для учащихся младшего и старшего возраста (2010); «Один день ребенка» - детская сюита из 18-и пьес (2011), «Альбом фортепианных пьес для детей и юношества», состоящий из двух частей: «Первые шаги пианиста» (13 пьес) и «Музыкальное путешествие по странам и континентам» (18 пьес); «Три пьесы из балета «Волшебный орех» для фортепиано в 6 рук (2011).

Будучи пианистом С. М. Слонимский много интересного пишет для фортепиано. Его пьесы любят и пятилетние и зрелые музыканты, также любители музыки всех возрастов. Они весьма разнообразят детский педагогический репертуар, знакомят с особенностями современного музыкального языка, расширяют кругозор, развивают основы пианизма – навыки и умения игры на этом инструменте.

Яркая образность – не единственное достоинство пьес для детей Слонимского. Каждая пьеса вписывается в круг педагогических задач. Композитор

учитывает пианистические возможности юных исполнителей и, не перегружая фактуру, заботится о развитии фортепианной техники. Нередко для усиления выразительности композитор применяет такие привлекательные приемы игры, как игра на струнах, исполнение локтями, кулаком, ладонью, восходящие и нисходящие глиссандо. В лаконичных, незатейливых пьесах композитор широко использует остро-диссонансирующие интервалы и терпкие созвучия, секундовые «кляксы», движение параллельными квинтами и квартами, сложносоставные аккорды – кластеры, нерегулярную ритмику, переменные размеры, обильные акценты и синкопы. Зато в лирических пьесах преобладает вокальное начало, распевность и выразительность мелодики. Богатая мелодическая одаренность композитора здесь налицо. Медленные лирические пьесы полезны в работе над кантиленой, эмоциональной выразительностью и свободой исполнения.

Музыка для детей С. М. Слонимского – это не только фортепианные циклы и пьесы. Для детей написаны хоровые, вокальные сочинения и произведения для различных инструментов.

Сегодня в учебно-воспитательном процессе детских музыкальных школ наряду с фортепианной и хоровой музыкой Слонимского широко используются произведения других современных композиторов. Достойный вклад в музыку для детей внесли и самарские композиторы.