Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств №15 имени Л.Л. Христиансена»

г Саратов (МБУДО «ДШИ№15им.Л.Л.Христиансена)

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНЫХ СОЧИНЕНИЙ, ВОКАЛЬНО - ЗВУКОВАЯ СПЕЦИФИКА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ В ДЕТСКОМ ХОРЕ

Преподаватель Скорупко Лариса Рудольфовна

Аннотация*.* Цель: показать вокально-звуковую специфику исполнения духовных сочинений.

Метод: исследование особенностей исполнения духовной музыки.

Результат: развитие музыкальных, вокально-хоровых навыков учащихся.

Ключевые слова:православная духовная музыка, методы работы.

В работе хотелось бы отметить некоторые особенности исполнения духовных сочинений в детском хоре, их вокально-звуковую специфику, методы работы над ними, учитывая голосовые возможности детей, а также обосновать использование этих произведений для развития музыкальных, вокально-хоровых навыков ребенка и воспитания у него положительных духовно - нравственных качеств.

В нашу сложную, противоречивую эпоху, когда многие находятся на распутье, когда в человеческих душах происходит осмысление прожитой жизни, а также истории государства, когда потеряны какие-то старые идеалы и убеждения, а новые стремятся оформиться, когда на земле льется кровь, идут войны, и сама природа исторгает из своего нутра разрушение, дает трещины, заливает лавой и водой больные раны, когда в человеческих душах происходит ожесточение, не милосердие, злоба, зависть, гордыня, гнев, хочется остановиться и задуматься, прийти к чему-то главному, истинному, правдивому и глубокому, а именно: к тому вечному, что уже создано людьми в процессе своего развития, развития цивилизации. Хочется прийти к истинным ценностям, ценностям душевным, духовным. Воспитать в себе, а также в тех, кого мы учим, основные духовные добродетели: Веру, Надежду, Любовь.

Поэтому мы обращаемся вновь и вновь к уже созданным и проверенным временем музыкальным идеалам, которые раньше были, не так доступны, это произведения духовной тематики.

В нашей школе учащиеся пели духовные сочинения разного направления: православные, католические, протестантские. Все культовые сочинения связаны с религиями, вероучениями разных народов, разных национальностей. Несмотря на их разнообразие: будь то православие, католицизм, протестантство, – все они объединяют в себе стремление к совершенствованию личности, воспитанию в себе положительных качеств.

В работе над различными духовными произведениями, чтобы понять особенности и специфику их исполнения нужно, прежде всего, изучить различие вероучений, а также особенности музыкального языка культовых сочинений в процессе исторического развития стран, а также развития их культуры, искусства, архитектуры.

Хотелось бы остановиться на особенностях духовной православной музыки.

Если говорить о православном вероучении, то это строгость, отсутствие излишеств, гениальная простота, доступность, доброта, смирение, терпение, ясность. Эти особенности отражаются в архитектуре храмов, их росписи, иконах: домашних, естественных, близких. Эти качества присутствуют и в духовной православной музыке.

Православная музыка – сочинения для хора, начиная со знаменного распева. Существенная черта знаменного распева его полная бесстрастность, даже некоторая суровость, сообщающая ему особенную возвышенную одухотворенную красоту. Сложные мелодические узоры распева, выточенные годами, в плавных переливах сплетаются в кружева – редкой стройности и выразительной красоты.

Авторами культовой православной музыки были русские композиторы: Бортнянский, Львов, Кастальский, Чесноков, Чайковский, Рахманинов и многие другие.

В чем же состоят особенности музыкального языка, содержания, и в чем специфика исполнения этих произведений?

Святитель Иоанн Златоуст в беседе на 41 псалом пишет: «Ничего не окрыляет так духа, ничего не отрешает его от земли и уз телесных, как стройное пение церковной песни» [1, c.1-5].

Церковное пение, по словам митрополита Арсения Новгородского – составная часть Богослужения. Оно достигается исполнениями стихир и других песнопений, составляющих драгоценную принадлежность богослужения и красоту его, поэтому:

Регент, псаломщик, певчий должны быть достойными людьми, служащими и поющими не ради заработка, но ради благолепия церковного пения.

Благолепие церковное надо понимать не в эффектном партесном пении, но в стройном, благоговейном исполнении.

Неумелое исполнение хороших вещей губит церковное пение. Стремление к тому, чтобы «поразить», произвести эффект пагубно отражается на исполнении.

Необходимо, прежде всего, научиться просто и благоговейно, со всем усердием выполнять простые, но дивные по красоте напевы осмогласия – знаменные, киевские, болгарские.

Художество в богослужебном пении не должно быть целью. Певчие не должны думать только о том, чтобы выкинуть какую-нибудь замысловатую фортель.

Пение – дело святое, певчие не должны воображать себя артистами, хозяевами клироса, не должны думать, что они своим пением делают услугу Богу. Стоящие на клиросе, – это, прежде всего, молитвенники.

Признаками богослужебного пения должны быть серьезность, искренность, сдержанность, скромность, внутренняя теплота и задушевность. Клирос – не эстрада для актеров [2, c. 12-17].

Приступая к исполнению духовной музыки, человек, учитель должен, прежде всего, осмыслить все свои деяния, мысли, слова, свой образ жизни, очиститься от всего греховного: зависти, злобы, гнева, корыстолюбия, прочитать священные книги: Библию Евангелие, Псалмы, заповеди Иисуса Христа, обрести покой и благодать в сердце своем, чтобы идти с добром к людям, нести искру Божию, которая заложена в произведениях, зажечь ее в душах детей, чтобы они, будучи ангелами, спели ангельскими голосами и донесли эту искру слушателям.

В чем состоят особенности музыкального языка всех православных сочинений?

Молитвенно-выразительная, речитативная мелодика, архитектурная, последовательная ясность гармонических линий, точно выверенная размеренность метрического и ритмического рисунка, тональные и динамические отклонения не нарушают святой облик канонического, философского текста.

Все внимание в церковных произведениях сосредоточенно не погружении в духовную сферу. В них человек всегда находится в процессе осмысления прожитого дня и всей жизни. Вера и надежда не гаснет в душах, а всеохватывающее чувство раскаяния и любви поглощает и окрыляет.

Музыкальный язык и духовный мир произведений сложен для восприятия, но национальные, истинно русские корни сочинений будят в генах и душах подростков какие-то недосягаемые источники, помогают им заглянуть в глубины своей духовной сущности, преодолеть все сложности музыкального языка и излить душу. Преподобный Роман Сладкопевец писал: «Велию мольбу и благодарение воссылайте, и честь воздавайте великому дародателю, Богу и Господу нашему Иисусу Христу» [3, c. 21].

В чем состоит специфика работы и исполнений этих произведений?

От музыки, сложности ее исполнения: обычно четырехголосное, а cap изложение, тесситурные и диапазонные преграды, длинные фразы, мажоро - минорный склад, подразумевающий обостренное, чуткое отношение к каждой ноте в смысле интонационной позиции, создание уравновешенного ансамбля, – нужно идти к тексту, его философскому осмыслению, а от него к проникновению в глубины своей души и ее нравственному очищению. К тексту в культовых сочинениях должно быть особенное отношение. В каждом слове заложен огромный смысл, порой настолько объемный, что с каждым последующим исполнением он раскрывается новыми гранями. Это своеобразная иконопись, на которую можно смотреть часами, размышляя, любуясь, находя более глубокий смысл.

Работая с детьми, понимаешь, что слова культовых произведений, проверенные годами, веками, будят в душе ребенка только положительные качества. Дети сами с большим интересом раскрывают всеобъемлющие, всеохватывающие, переливающиеся разными красками, гранями, сложные и одновременно простые и ясные слова.

Тексты в духовных произведениях – это церковные каноны, слова молитв, слова Божии. В Евангелии от Иоанна говорится: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [4,c.237]. Музыка лишь подчеркивает содержание, смысл чего-то вечного, чистейшего, благостного, мудрого. Соприкасаясь с вечным, становишься чище, терпимее, добрее. В процессе творчества, процессе исполнения меняется мировоззрение, душа. Происходит сотворчество, а не диктат. Дирижер, учитель становится на одну ступень с учеником, становится равным. Руки дирижера – лучи, которые греют, зажигают благолепие, благодать, благодушие и благодарность в душах исполняющих и слушающих. Вокальные сложности и особенности, которые встречаются в православной духовной музыке, – это, прежде всего, большие фразы, которые требуют от учащегося глубокого диафрагмального дыхания, острой звуковысотной интонации, связанной с хорошей опорой, светлой подачей звука, опирающейся на головное резонирование, а также умение петь в ансамбле с другими хоровыми партиями, не выделяясь по силе звука и тембру, а сливаясь в общем хоре.

Особенности музыкальные, текстовые, вокальные, хоровые в духовных сочинениях мобилизуют и организуют поющих, учат думать, размышлять. Пение в хоре дает положительный результат. Видя, как старший товарищ трудится, выполняет поставленные звуковые задачи, младший, повторяя и копируя, быстрее справляется с трудностями, особенно звуковыми. Старшие становятся эталоном для младших.

Звук в духовных сочинениях должен отличаться от светского молитвенностью, смирением, покорностью, спокойствием внутренним и внешним. Для достижения такого звука дирижер должен быть психологом каждого поющего и находить такие ассоциации и сравнения, чтобы найти тот ангельский, светлый, ясный, полетный звук, который должен быть в этих сочинениях. Только человеческий голос может справиться с такими задачами и найти невероятные краски и интонации.

Пение, особенно коллективное, это большой поток энергии, информации, красок и эмоций.

Всему этому помогают научить духовные сочинения.

В чем же состоит специфика работы над духовными сочинениями и их вокально - звуковыми особенностями?

С одной стороны, в преодолении сложностей музыкального языка: чаще всего развитой, широкого дыхания мелодией, требующей хорошей вокальной подготовки певцов, правильной, чистой, интонационной окраски гармонии, точно выверенного горизонтального и вертикального строя, уравновешенного ансамбля, осознанного формирования звука в зависимости от настроения произведения, правильной артикуляции с ясной подачей текста.

С другой стороны, главная задача – сделать духовные произведения именно духовными. Слить воедино музыку и чувства. Для этого от каждого дирижера требуется немало усилий. Для этого нужно постоянно отдавать частицу своей души и постоянно находить в процессе работы такие выражения, сравнения, которые доходили бы до сердца и ума каждого ребенка, выливаясь в светлый звуковой образ. В этом заключается главная специфическая особенность и сложность. В этом состоит мастерство каждого дирижера. Найти слова для каждой души, достучаться до каждого сердца.

Итак, приступая к работе над духовными сочинениями, нужно многое осмыслить. Многие дирижеры исполняют духовные сочинения, не учитывая специфики жанра, и не раскрывая истинного содержания.

Самому педагогу нужно многое понять. Это касается вероучений, канонов, самого процесса Богослужения, когда исполняется то или иное произведение, и что оно означает. Нужно постоянно вчитываться в канонический текст, открывая его новые грани. Изучить творчество того или иного композитора, особенности его музыкального языка, изучить историческую эпоху, в которой творил автор, национальные особенности культуры страны, в которой он проживал.

Нежелательно петь на уроке или на одном концерте духовные сочинения различных направлений. Это настолько разные произведения в плане мировоззрения, что они просто не смогут уместиться в рамках одного урока и концерта. Для исполнения этих произведений должна быть особая настройка в плане распеваний, особенно для православной музыки. Распевания уже должны настраивать певцов на нужный лад в плане духовном и вокальном. Для православных произведений распевка должна вестись, а capella, желательно на первооснове православной музыки - знаменном распеве. Исполнять духовные произведения нужно, учитывая пожелания, изложенные выше: певчие в духовных произведениях, прежде всего молитвенники.

В процессе исполнения нужно уметь найти каждому особый звук, который должен отличаться от светского. Это должен быть звук трепетный, идущий из глубины души. Отрешенный от мирского, возвышенный, теплый, светлый, всепроникающий в каждое сердце. В конечном итоге, преодолевая сложности, слить воедино музыку и текст, оторвавшись от материального, думать о вечном.

Учителя являются, прежде всего, духовными наставниками, которые формируют личность ученика, наряду с развитием его общеобразовательного уровня. По словам Экзюпери, «мы всегда в ответе за тех, кого приручили». Духовные произведения помогают детям не только вырасти в профессиональном и вокальном плане, но и, несмотря на различие в духовных учениях, постоянно взращивают хорошие плоды в душах детей, формируют, прежде всего, достойного, высоконравственного человека.

Список использованной литературы

1*.*Златоуст И. О церковном пении вообще (Из Беседы на 41-псалом). СПб.,1906.1-3с.

2*.* Спутник псаломщика. СПб., 1914.12-17с.

3. Ундольский В. Замечания по истории церковного пения в России. М., 1846.14с.

4.Евангелие от Иоанна. М.,2003.237с.