Елена Николаевна Климонтова

Детская школа искусств "Камертон"
г.Тольятти

ДОКЛАД
«Г.В.Свиридов. Страницы из дневника»
К вопросу изучения хоровой музыки
в курсе музыкальной литературы ДМШ и ДШИ

*"Мира восторг беспредельный –*

*сердцу певчему дан!»*

*«Надо петь сердцем!”*

Г.В.Свиридов

Искусство музыкальной педагогики дает нам возможность выполнить одну из сложнейших и благородных миссий – сформировать и развить то лучшее, что заложено в ребенке от рождения: любовь и доброту. Собственный многолетний опыт помог выработать «педагогический кодекс», основу которого составили личные ценностные ориентиры. Один из них звучит как поэтическое напутствие ученикам:

«Школа – это прелюдия, главное – впереди.

Исполни свою «симфонию», фальши не допустив».

 Музыка Г.В. Свиридова – образец того высокого искусства, где нет места фальши, где музыка чиста и искренна «как исповедь души. Такова была русская традиция». «… в Россию из Европы пришла (и особенно распространилась) идея искусства - как развлечения для богатых, для сытых, искусства - как индустрии, искусства - как коммерции. Искусство - как удовольствие, как комфорт».  «Все это уводит искусство в сторону от чего-то важного, значительного в жизни, серьезного, глубоко касающегося всех нас, сокровенного, скрытого от глаз, что лишь подлинному художнику дано обнаружить и явить людям в слове ли, в звуках, красках или мраморе. Это лишь - единственное, думается мне, и является настоящим искусством, которое останется во времени…».*[[1]](#footnote-2)*

 Эта запись из «Страниц дневника» Г.В.Свиридова, написанного в начале 80-х годов XX века, позволяет нам соприкоснуться с внутренним миром композитора, проникнуться его болью и тревогой об утере потребности россиян в настоящем искусстве. В словах Свиридова, не потерявших актуальности и в наши дни, мы слышим страстный призыв к созданию и возрождению не «умозрительного, механистического», а «…другого  типа искусства, по идее своей предназначенного для духовного совершенствования нации», которое создает настоящий художник, искусство несущее добро и христианское милосердие. И сделать это могут отечественные композиторы, так как по мысли Свиридова « …Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть - вот что Россия принесла в мировое сознание. А ныне - есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории и выдавать за нее нечто совсем другое».

 На «Страницах дневника» в кратких эссе Свиридов поднимает не только философско-эстетические вопросы, но и привлекает наше внимание к главной, волнующей его теме – «потере духовной самостоятельности», что является «важнейшим вопросом для всей национальной культуры и всего искусства».

 Г.В.Свиридова называют последним хоровым композитором – классиком. Можно смело утверждать: вся творческая жизнь выдающегося Мастера посвящена созданию, развитию и пропаганде хорового искусства как важнейшего пласта мировой музыкальной культуры. Хоровая музыка на протяжении многих столетий играла большую роль в духовном развитии народа, выражая нравственные, эстетические, философские, религиозные идеи в различные периоды истории России. К сожалению, замечательные образцы русской и особенно духовной музыки П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, П.Г.Чеснокова и мн. других на долгие годы были не просто забыты, но и запрещены к исполнению. Идеология советского времени «читается» и в содержании учебных программ музыкальных школ. В содержании курса музыкальной литературы ДМШ и ДШИ на протяжении многих десятилетий хоровая музыка была весьма скромно представлена лишь двумя хоровыми жанрами: кантатой С.Прокофьева «Александр Невский» и поэмой Д.Шостаковича «Казнь Степана Разина», а также хорами из опер.

 Впервые жанры хоровой музыки заняли достойное место в содержании программы по музыкальной литературе Е.Лисянской в 1998г., в 2004г. в примерной вариативной программе Б.Иофиса, а также «Фонохрестоматии» М.Кушнира. На сегодняшний день существуют программы по «Музыкальной литературе» под грифом Министерства Культуры РФ, авторами которых являются известные всем педагоги – музыканты: А.И. Лагутин, Е.Б.Лисянская и Б.Р.Иофис, а также авторские методики преподавателей из разных регионов нашей страны. С подробным анализом перечисленных программ, методик можно ознакомиться в статье А.И.Тихоновой «Зачем нужны программы?» из сборника под редакцией данного автора «Как преподавать музыкальную литературу».

 На протяжении ряда лет состояние общей и музыкальной культуры в обществе вызывает тревогу, что отражается в снижении мотивации детей и родителей в получении глубоких знаний и выбора в перспективе профессии музыканта. Для изменения ситуации в детских музыкальных школах и школах искусств в настоящее время происходит внедрение Федеральных Государственных Требований (ФГТ). Перед преподавателями музыковедческих дисциплин, работающих на основе новых программ, встает сложная задача – не только увлечь учащихся наиболее яркими классическими примерами, познакомить со сложными художественными явлениями музыкальной культуры второй половины XX – начала XXI веков, но и обеспечить качественную предпрофессиональную подготовку учащихся для их дальнейшей учебы в средних музыкальных учреждениях. Для этого необходимо обновлять содержания курса, используя вариативность в разработке тематических уроков; искать оптимальные формы и методы как для профессионально ориентированных учащихся, так и для будущих любителей серьезной музыки. Перед преподавателями музыкальных и школ искусств, кроме их основной задачи – качественное начальное обучение классической музыке, встает новая задача, не менее сложная – воспитание свободной, творческой личности с собственной гражданской позицией, умеющей ясно и убедительно отстаивать свои взгляды и нравственные ценности, адекватно оценивающей значение отечественной музыки в контексте мировой музыкальной культуры. Формирование эстетической культуры учащихся, как базового компонента художественного воспитания, включает новые аспекты: развитие критического отношения к современной субкультуре, развитие художественного вкуса и общей культуры чувств. Необходимо отказаться от привычных стереотипов, расставить новые акценты в совместном поиске духовно-нравственных ценностей и «музыкальных» истин, понятных и принимаемых учениками. Интеграционная суть курса музыкальной литературы предполагает не только связи междисциплинарные, со смежными видами искусств, но и «погружение» в глубину исторических эпох, осмысление культурных, социальных, а подчас и религиозных процессов, связанных с закономерностью рождения и эволюции музыкальных жанров.

 Творчество Г.В.Свиридова, представляя уникальное явление не только отечественной, но и мировой культуры XX века, помогает преподавателю в решении этих сложных задач, продиктованных временем. Оно дает учащимся возможность прочувствовать глубинную связь его музыкальных сочинений с традициями русской классической музыки, их ярко выраженную национально-патриотическую и духовно-нравственную основу в сочетании с современными средствами композиции, характерными для индивидуального стиля композитора.

 На уроках музыкальной литературы наши учащиеся имеют возможность познакомиться с лучшими образцами хоровой культуры второй половины XX века. С этой целью была создана авторская методическая разработка цикла уроков, посвященная изучению основных хоровых жанров, созданных Г.В. Свиридовым. Этот выбор не был случайным.

 У каждого художника – есть главное, что питает творчество, есть «своя религия»: у К.Паустовского – это природа средней полосы России, у Б. Окуджавы был Арбат, у Г.Свиридова – ХОР. В десятой тетради «Страниц дневника» композитора читаем: «Если дать волю воображению и представить себе землю после атомной войны (как мы воображаем ее теперь), трудно подумать, что музыка будет звучать над мертвым камнем. Да останется ли и камень? ... Останется ли музыка? Такой странный вопрос! Человека сейчас трудно без нее представить. Стало быть, оставшиеся в живых Нomo sapiensы все же будут причастными к музыкальной культуре…Какой музыкальный инструмент уцелеет? Скорее всего, человеческий Голос, он всегда при человеке и не нужно специально учиться, чтобы играть на нем. Ощутив душевную потребность в музыкальных звуках, человек должен запеть. А инстинкт, который потянет его к себе же подобному (также уцелевшему), родит разговорную речь и совместное пение. Вот куда я веду, очень неумело, бестолково и сбивчиво: к хору, к хоровому пению, к соединению душ в звуках в совместной гармонии….
   Хор – насущное (сейчас!) искусство. Утраченная миром гармония (дисгармония), выразитель которой - оркестр (Европейский музыкальный голос) после катаклизма уйдет, как уходит из организма болезнь... И в слабом, изнуренном теле возникнет тихая гармония катарсиса, очищения мира. Это будет - звучание хора».

 Каждое хоровое сочинение Г.В.Свиридова, «Страницы дневника» – это признание в любви и бесконечное восхищение певческим голосом – «…драгоценным божественным изначальным даром».

 В годы написания «Страниц дневника» композитор создает поэму для голоса с фортепиано "Отчалившая Русь" на слова С. Есенина и хоровой концерт "Пушкинский венок". Одновременно идет работа над хоровым циклом "Песни безвременья"; в рабочих нотных тетрадях появляются первые наброски хоров на литургические тексты. «Началось длительное восхождение к последней вершине свиридовского творчества, "Песнопениям и молитвам" (1980-1997)» – так характеризует этот период творческого пути композитора А.Белоненко.

 В одном исследовании по русской музыке сформулирована глубокая мысль о том, что всякий народ пишет свою автобиографию в трех книгах: в книге дел – в своей истории; в книге слов – в своей литературе и в книге искусств, в той, которая говорит языком символов: в своей музыке, живописи, архитектуре. Г.В. Свиридов наполнил содержание этих трех книг всем своим творчеством, создав уникальную «музыкальную» биографию русского народа.

 Методическая разработка тематики уроков – фрагменты этой биографии, своеобразная ретроспективная экспозиция жанров хоровой музыки. Первый урок – знакомство с революционными событиями русской истории 17 года XX в., воссозданных в яркой, плакатной музыке «Патетической оратории» на стихи В.Маяковского. Второй – путешествие в век XIX, к хоровому концерту «Пушкинский венок» – как Приношение Первому Поэту России. Третий – дальнейшее «погружение», путешествие в далекое прошлое, глубь веков – к первоисточнику, к русской народной песне в кантате «Курские песни». Выбор произведений и последовательность их изучения основаны на постепенном усложнении процесса восприятия музыкальных образов. Вместе с тем происходит углубление и закрепление знаний основных жанров хоровой музыки, эволюции их развития. Логичным завершением цикла уроков является изучение кантаты «Курские песни», где самобытный стиль Свиридова раскрывает неизбывную красоту русских народных песен особыми, присущими только ему красками современного хорового письма.

 В пояснительной записке к урокам определены основные направления современной музыки, указывается цель и задачи уроков, основные формы и методы изучения нового материала и самостоятельной работы. На уроках используются демократические принципы самооценки знаний учеников. Цикл из трёх уроков разработан для учащихся выпускного класса. Выбор произведений обусловлен также специализацией хорового отделения, для которого в содержание программы курса музыкальной литературы включен достаточно объемный блок хоровой музыки как основы музыкально - хорового «багажа» учащихся.

 Для восприятия и понимания отечественной музыки 2-ой половины XX века, явления сложного и многозначного, необходимо постепенное понимание и поэтапное «погружение» в суть следующих явлений музыкального искусства:

* воплощение в музыкальных образах общественных явлений эпохи;
* роль и место музыки в развитии искусств и их взаимовлияние;
* рождение новых и трансформация традиционных музыкальных жанров;
* стиль – как способ мышления художника;
* роль и место творчества определённого композитора в контексте развития отечественной и мировой музыкальной культуры.

В процессе проведения уроков решаются следующие задачи:

* расширение музыкального и общекультурного кругозора учащихся;
* знакомство с рождением и эволюцией основных жанров хоровой музыки на протяжении многовековой музыкальной истории;
* развитие эмоциональной сферы и культуры восприятия музыки;
* расширение понятийного аппарата;
* развитие восприятия языка современной музыки;
* развитие навыков целостного анализа музыкального произведения;
* развитие интеллекта, ассоциативного и музыкального мышления;
* развитие коммуникативных способностей (умение вести диалог, выражать и аргументировать свою точку зрения).
* формирование специальных ключевых компетенций учащихся в ходе поликультурного образования.

Основные методы работы с учащимися:

* слуховой;
* наглядный;
* словесный;
* практический;
* диалогический;
* ассоциативный;
* «погружения»;
* репродуктивный;
* проблемно-поисковый;
* аналитический;
* творческий.

 Кроме традиционных структур на уроках музыкальной литературы выпускного класса используются современные интерактивные формы выстраивания особой драматургии каждого урока с целью создания атмосферы состязательности, творческого «азарта», поиска «музыкальных» истин:

* блиц – опрос;
* дискуссия;
* пресс-конференция;
* ролевая игра;
* тестирование;
* музыкальная викторина (слуховой анализ, нотная запись);
* «погружение»;
* соревнование;
* творческий отчет;
* «музыкально – историческое» путешествие.

 Творчество одного из наиболее ярких композиторов второй половины XX века Георгия Васильевича Свиридова, последнего классика уходящей эпохи – явление уникальное. Цикл из трех уроков позволяет постепенно, на новом качественном уровне глубже «погружаться» в «музыкальный мир» художника, в котором традиции русской музыки раскрываются красками современной хоровой «звукописи», создавая самобытный, неповторимый стиль композитора.

 Музыка Г.В.Свиридова стимулирует развитие эмоциональной сферы учащихся, их творческого потенциала; создает возможность проследить за процессом эволюционной трансформации основных жанров хоровой музыки: оратории, кантаты, хорового концерта; особенностями современного звучания интонаций старинных роспевов, обрядовых попевок, городской массовой песни, частушки; новыми неповторимыми гармоническими красками. Это активизирует их музыкальное мышление, обогащает словарный запас, формирует ораторское искусство, дает возможность достаточно глубокого анализа явлений музыкального искусства и русской культуры прошлого и настоящего.

 В современном обществе весьма актуальна тема возрождения духовности и национального самосознания. Музыка Г.В.Свиридова наполнена этими смыслами. В ней и картины русской природы, и нелегкая доля русской женщины, и история великой России в годы тяжелых исторических потрясений. Музыкальное восприятие происходит не только на эмоциональном, но и на интеллектуальном уровне. Музыка Г.В. Свиридова яркая, хорошо запоминается и глубоко воздействует на чувства учащихся. Проведённые уроки показывают, что они с большим увлечением слушают и анализируют сочинения Г.В.Свиридова, наполненные нравственной чистотой, чувством народности, патриотизма, пробуждая свет в душах учеников, веру в свои силы, поднимая к вершинам человеческого Духа. Музыка Г.В.Свиридова, как глоток чистой воды из вечного родника родной природы.

Список используемой литературы:

1. Г.В.Свиридов «Страницы дневника» – под ред. А. Белоненко, Журнал «Роман-газета XXI век».

2. Георгий Свиридов – А. Сохор, М., 1972 г.

3. Книга о Свиридове – сост. А. Золотов, М., 1983 г.

4. Георгий Свиридов: статьи и исследования – сост. Р. Леденёв, М., 1979 г.

5. Музыкальный мир Георгия Свиридова – сост. А. Белоненко, М., 1990 г.

6. Георгий Свиридов – М. Элик, М., 1979 г.

7. Русские колокольные звоны – В. Лоханский, М., 1985 г.

8. Мир музыки – М. Зильберквит, М., 1988г,

9. Хоровой словарь – Н. Романовский, Л., 1972 г.

10.«Как преподавать музыкальную литературу» – сост . А.Тихонова, «Классика XXI», М.,2007г.

11. Георгий Свиридов и традиции русской духовной культуры – Корольков А.А., СПб, 2004г

12. Хоровая литература. – И.Усова, М., Музыка, 1988г.

1. Здесь и далее курсивом выделен текст из публикации «Страницы дневника» Г.В.Свиридова – под ред. А.Белоненко, президента Национального Свиридовского фонда. [↑](#footnote-ref-2)