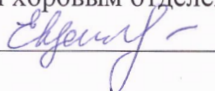

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО

«Одобрено»
методическим объединением
хорового отделения МАУ ДО
«Детская школа искусств им. Д.Б.Кабалевского»
Заведующая хоровым отделением
27.06.2025г. Евдокимова О.Л.

В.С. Калинин
Исполнительский анализ
« 11 детских песен для унисонного хора »

Методическое пособие для сообщения
на методической секции преподавателей
хорового отделения ДМШ и ДШИ

Составлено :
концертмейстером хорового отделения
Ярыш Викторией Александровной

Пермь, 2025

Пояснительная записка

Данное методическое пособие составлено с учетом Федеральных государственных требований РФ, предъявляемых к образовательным программам ДШИ по учебному предмету «Хоровое пение».

Пособие адресовано концертмейстерам и преподавателям хоровых отделений ДШИ, ДМШ и других учреждений дополнительного образования детей.

Цель методического пособия – привлечение внимания к хоровому и вокальному творчеству В.С. Калинникова;

Задачи методического пособия:

- изучение и обобщение, как имеющейся методической литературы, так и собственного опыта работы;
- применение предлагаемых методов работы в практической работе с хорами и учащимися вокалистами.

В предлагаемом пособии рассматриваются следующие аспекты деятельности концертмейстера вокального класса:

- особенности звукоизвлечения;
- преодоление метро - ритмических трудностей;
- создание музыкального образа и тембровой окраски звука;
- бережное отношение к слову.

Практическое значение данной работы состоит в том, что преподаватели и концертмейстеры хоровых отделений могут найти в ней полезные рекомендации и применить их в профессиональной деятельности.

Исполнительский анализ

« 11 детских песен» В. Калининкова

«Детские песни» Виктора Калининкова представляют собой миниатюры, объединенные в цикл. Каждая миниатюра отмечена своим характером, ярким индивидуальным обликом, неповторимостью; а вместе они представляют пеструю вереницу образов, обладают определенной логикой развития композиционной структуры, захватывающей как исполнителей, так и их слушателей. «Детские песни» подкупают своей простотой, красотой, образностью, кантиленой звучания. Музыка живая и искренняя, с органичным и близким миру ребенка образным содержанием, с изобретательной, гармонически расцвечиваемой партией фортепианного сопровождения.

Немалое значение для цельного восприятия этого цикла песен, для истинного нахождения образа, настроения - играет правильно найденный темп. Он должен быть гибкий, как живая речь, как непосредственное высказывание. Темп музыки определяется выражаемым ею жизненным состоянием. Темп не бывает строго раз и навсегда зафиксированным (даже если автор выставил метроритмические указания). Вокальная музыка – это льющаяся музыка, произрастание музыкальной мысли в музыкальную форму, это текущее, изменчивое соотношение всех элементов звучания, составляющих единое целое. Поэтому важно, прочувствовав с детьми общий характер сочинения и красоту его деталей, создавать живое музыкальное целое на основе темпового единства и естественной агогики.

Все песенки этого цикла начинаются с небольших вступлений, что помогает маленьким детям настроиться на «нужную волну», войти в образ.

«Киска» - грустная песня в сравнительно медленном темпе. Можно поручить ее исполнение дуэту или двум группам хора, что позволит рельефнее подчеркнуть диалог. При пении сольно можно поработать над актерской выразительностью, обратить внимание ребенка на паузы – вздохи жалуемой киски в конце песни. Размеренное арпеджио в партии левой руки, построенное на гармониях тонического трезвучия и двойной доминанты, создает ощущение раскачивания или спокойного размеренного шага идущей киски. Здесь очень важно концертмейстеру чувствовать дыхание хора и особенно солиста при пропевании слова «Мяу».

Нередко развернутая фортепианная партия насыщает гармоническими красками звучание солистов, создает определенную эмоциональную и образную атмосферу, играет важную изобразительную роль. Особенно важны для начинающих сочинения в куплетно – вариационной форме, в которых основное развитие музыкального материала происходит в партии фортепиано, а дети поют достаточно легкую, все время повторяющуюся мелодию. Так в миниатюре

«Тень - тень» за четыре куплета перед слушателями проходит целая вереница звериных персонажей. Музыка вызывает ассоциации праздничного настроения, возникают образы ярмарочных балаганов. И все эти образы остроумно живописует фортепианная партия. Изменчивая, постоянно развивающаяся, охватывающая большой диапазон, с разнообразием ритмических групп и штрихов. Фортепианная партия не повторяет мелодию, которую поет хор, а имитирует игру народных инструментов: бряцанье, треньканье на балалайке, гудение сопелок и дуделок, а со слов «похвалялись блохи...» тридцать вторые длительности в партии правой руки подражают шумовому инструменту «трещотке». Музыка здесь изобразительна. Слова песни о медведе находят отображение в аккомпанементе (низкий регистр, хроматические полутоновые ходы). Образ угрожающей козы обрисован «колючими» акцентированными квинтами. Солисту, поющему простейшую мелодию, основанную на устойчивых звуках, остается только гибко следовать за партией сопровождения, и с помощью выразительной подачи слова и смены характера звуковедения менять образное наполнение каждого куплета. **К таким же куплетно – вариационным формам относятся песни «Козел» и «Курочка».**

«Козел» - вступление, как и во всех песнях этого цикла, лаконично. Оно настраивает исполнителей на спокойный повествовательный характер песни. В начале 1 куплета аккомпанемент представляет собой спокойное аккордовое сопровождение. А в начале 3 куплета проявляется характер образа козла(немного требовательный, капризный), фактура становится аккордовой. В конце партия фортепиано повторяет короткую мелодию вступления, как бы возвращая нас к спокойному, повествовательному образу, с которого начиналась эта миниатюра.

«Курочка» - эта песенка является рисунком бытовой сценки. Несмотря на мелодичное и напевное проведение мелодии в вокальной партии, характер этой песни шуточный, немного ироничный. Вступление очень мелодичное. Напевное. В каждом куплете меняется фортепианное сопровождение. Кульминация песенки в третьем куплете характеризуется уплотнением фактуры, в партии левой руки появляются октавы, усиливается динамика. Здесь встречаются изменения темпа, которые очень органично и последовательно характеризуют действия этой картинки, характер этой песни.

«Мишка» и «Царь Картус» - шуточные песни с сюжетным развитием. Рекомендуются для детей с актерскими способностями, устойчивой интонацией. Трудности могут возникнуть там, где остается только гармоническая поддержка вокальной мелодии. В этих местах детей нередко сбивает фортепианная партия.

«Мишка» - в этой песне вступление из триолей в низких регистрах подготавливают исполнителей к образу больного Мишки. Музыка следует за содержанием текста. В начале повествования аккомпанемент спокойный, поддерживающий мелодию вокальной строчки. Далее со слов «Мишке больно в басу» появляются триоли из 16-ых, которые имитируют боль и заставляют сопереживать Мишке. «Как появится лекарство, Мишка сразу за коварство...» Здесь очень хорошо интонационно выстроена музыкальная мысль.

Текст песни **«Царь Картус»** - это «докучливая сказка» или докучная сказка. Многие исследователи рассматривают докучную сказку как пародию, причем не на смысл, а на установившиеся нормы сказочной техники. Докучная сказка – веселая отговорка, испытанный прием, помогающий уставшему рассказчику отбиться от надоедливых «охотников до сказок». Это «сказка - шутка» или «сказка- издевка». Образуется без начала, без конца круг, кольцо, из которого рассказчик не собирается выходить. Музыка этой миниатюры носит гротесковый характер, подчеркивая причудливость, надуманность и нереальность сюжета. Контрастность штрихов, динамических оттенков, частая смена темпов – рисуют нам нелепый фантастический образ «царя Картуса».

Красивому вокальному пению очень способствуют произведения с распеванием слогов. Один из лучших примеров подобного стиля – прекрасная колыбельная

«Котик».

Простой напев, состоящий всего из пяти нот в диапазоне квинты, ведет гибкую кружевную мелодию. Роскошная фортепианная партия своим вариационным развитием поддерживает основной напев, придавая ему разнообразное внутреннее и динамическое наполнение, превращая простую колыбельную песню в развернутое музыкальное полотно, в своеобразную лирическую балладу – сказание. Исполнение этого и подобных сочинений непростая задача для детей, но, постепенно совершенствуя свое мастерство, им необходимо научиться протягивать гласные, плавно, без посторонних призывов соединять их. На начальном этапе в произведениях с распевами начинает страдать интонация, поэтому, при разучивании эти места можно петь сначала *non legato*, и лишь затем переходить на кантилену.

«Зайчик» – шуточная игровая миниатюра, позволяющая увлечь ребенка актерскими задачами. Образ зайчика, как маленького и нежного зверька, достигнут прозрачностью фортепианной фактуры – повторяющиеся терции на слабых долях в партии правой руки и мелодия, совпадающая с вокальной строчкой, в партии левой руки. Композитор отобразил и в музыке постепенное нарастание напряжения с помощью *crescendo*, появление квинт в басах и их широкие шаги от большой октавы к первой. Кульминация характеризуется яркой динамикой на форте, с акцентами в левой руке и изменением темпа *rosso tempo mosso*. Схожесть вступления и окончания являются обрамлением, рамой этой картинки.

«Сиротка» - грустная, и очень красивая песня, вызывающая у слушателей адекватное восприятие печальных событий, умение сопереживать чужому горю. При работе над песней необходимо, чтобы ребенок не просто голосом отображал его характерные особенности, но и полностью погружался в атмосферу и настроение происходящего. Темп не стоит затягивать, т.к. фразы в песне достаточно длинные и могут утомить дыхание ребенка.

Песни «Осень и «Звездочки» - это миниатюры, рисующие картины природы. За всеми пейзажами стоит человеческая натура. Музыкальная ткань с незаметными переливами тонов, с подголосками: в нижнем голосе в «Звездочках» и в среднем голосе в «Осени». Темп в лирической музыке характеризуется не механической скоростью, а текущим, изменчивым соотношением всех элементов звучания, составляющих единое целое. Он должен быть гибкий, как живая речь, как непосредственное высказывание.

«Осень» - характер произведения созерцательный, с оттенком грусти и печали. Песня написана в мажорной тональности, что придает ей светлый оттенок, не смотря на поэтический текст. Выдержанные ноты в басах наполняют звуковое пространство, над которым плывет, звучит мелодия. Музыка чутко следует текстовому содержанию. Мелодия не содержит скачков. Фразы длинные, но выдержаны в невысокой тесситуре. Эта песня полезна для работы над пением *legato* и для развития дыхания. Единственное затруднение может вызвать синкопированный ритмический рисунок фортепианной партии, который лучше всего можно выучить, отсчитывая про себя паузы.

«Звездочки» - слова этой мелодии знакомы многим по народной мелодии, исполнявшейся С.Я. Лемешевым в обработке А.В.Александрова. В.Калинников написал собственную, авторскую версию, решенную совершенно по-другому – в духе колыбельной. Мерцание звездочек изображается с помощью тремоло октавы в правой руке, а напевность – мелодическим движением нижнего голоса с подголосками. Песенка состоит из трех музыкальных предложений, в конце каждого – замедление темпа. Мелодия первого и третьего предложения одинакова, только изменение темпа во второй фразе третьего предложения ***rosso meno mosso*** и усиление партии левой руки октавами подготавливает нас к завершению этой миниатюры. Трель в конце очень изобретательна, она имитирует трели птиц и соответствует поэтическому содержанию текста.

Все миниатюры могут исполняться самостоятельно, но гораздо интереснее и полезнее петь их циклом, подготавливая базу для последующего постижения сочинений крупной формы. Каждая миниатюра отмечена своим характером, ярким индивидуальным обликом, неповторимостью, а вместе они представляют яркую вереницу образов, обладают определенной логикой развития композиционной структуры, захватывающей как певцов, так и слушателей.

Заключение.

Музыка В. Калинникова не предъявляет претензий ни на открытия в области музыкального языка, ни на необычность общей художественной концепции, ни тем более, на внешнюю эффектность. Калинников – композитор с величайшей скромностью пишет о том, что ему совершенно близко, любимо и сердечно прочувствовано, охватывая тот круг образов, где он может быть полностью самим собой – поэтом родной природы, музыкантом, искренно восхищенным красотой русского хорового пения, человеком высокой душевной культуры. В целом, хоровые произведения В.Калинникова являются прекрасным творением классической и народной музыки, которые достойны восхищения и уважения. Они передают духовную глубину и национальные традиции России и помогают сохранять нашу культурную историю.

Литература

1. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения М., 1972г.
2. Живов В.Л. Интерпретация хоровой музыки М., 1991г.
3. Зайцев М. В. «Тембр, как выразительное средство в хорах В.Калинникова»
Лекции по курсу хоровой литературы Ленинград. 1974г.
4. Калинников В.С. О хоровом пении // Вестник искусств №2 1922г.
- 4.Томпакова О.М. Книга о русской музыке для детей М., Музыка 1965г.