

МИР ДЕТСТВА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

МИР ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ П.И ЧАЙКОВСКОГО И Н.А РИМСКОГО-КОРСАКОВА

А.К. Кравченко, Н.Р. Скребнева

ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет», Тверь

В статье раскрываются художественные особенности произведений П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова, посвященных теме и образам детства. Творчество композиторов рассматривается с точки зрения характерных черт композиторского стиля при воплощении «детской темы». Проанализировано значение «детского» репертуара для развития музыкальных навыков детей.

Ключевые слова: *«детский альбом», детство, музыка XIX века, образы детства, оперная музыка, программность, русская музыка, сказка, фортепианная музыка*

Детство — благоприятный и весьма ответственный этап в художественно-творческом развитии личности. Запас эстетических впечатлений, полученных ребенком в раннем возрасте, как считает З.И. Гладких, невосполним на последующих этапах его жизненного пути [1]. Поэтому тема детства в искусстве — одна из интереснейших тем мировой музыкальной культуры. К ней обращались русские и зарубежные композиторы: Й. Гайдн (симфония «Детская»), Р. Шуман (фортепианный цикл «Альбом для юношества»), К. Орф (собрание пьес «Музыка для детей»), М. Мусоргский (цикл «Детская»), А. Гречанинов (цикл «Бусинки»), Г. Свиридов (цикл «Детский альбом»).

Наиболее полно мир детства и «детские» образы воплотили в своем творчестве русские композиторы XIX в. П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. Музыка Чайковского и Римского-Корсакова охватывает широкий круг жанров, раскрывающих глубинные психологические процессы человеческой души посредством остродраматических внутренних столкновений. В их творчестве наблюдается две тенденции: это создание произведений для детей и о детях. В первом случае произведения сочинялись для начинающих музыкантов, они были предназначены для исполнения, доступны для восприятия; во втором —

произведения были более трудны, но важна их «детская» направленность как попытка взглянуть на мир ребенка глазами взрослого.

С повышением внимания к данной теме связано появление и оформление жанра «Детский альбом». «Детский альбом» Чайковского представляет собой цикл пьес для фортепиано, в котором раскрывается многообразие жизни ребенка, рассказывается об особых моментах, трогающих его сердце. Этот сборник пьес стал первым подобным произведением в музыкальной культуре России, т.е. произведением для детей и о детях. Позднее этот цикл вошел в золотой фонд сочинений, написанных специально для детей. Это не просто сборник — это целый мир, волшебная страна детства, пересказанная в звуках.

К мысли написать сборник небольших пьес специально для детей Чайковского натолкнуло два фактора: во-первых, пример Роберта Шумана с его «Альбомом для юношества» — Петр Ильич тоже хотел написать цикл простых пьес, которые смогли бы свободно исполнять дети; во-вторых, общение Чайковского со своими племянниками: композитор очень тепло относился к детям своей сестры, часто навещал их, рассказывал разные истории про свои путешествия, играл им на фортепиано и сам с интересом слушал их рассказы. Он тонко понимал детей, вникал в мир их детских игр, танцев, фантазий и грез.

В цикл входят произведения: «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Вальс», «Новая кукла», «Мазурка», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская», «Полька», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Нянина сказка», «Баба-Яга», «Сладкая греза», «Песня жаворонка», «Шарманщик поет», «В церкви».

Программное содержание сборника построено в определенной последовательности: утро, день и вечер. Кроме того, в цикле просматривается сразу несколько сюжетных линий. Первая сюжетная линия раскрывает перед слушателями образы пробуждения ребенка и начало дня. Пьеса «Игра в лошадки» открывает сюжетную линию игрушек и детской комнаты; сюда же относятся пьесы «Марш деревянных солдатиков», «Кукла», «Болезнь куклы», «Новая кукла». Еще одна сюжетная линия связана с народной темой — ее можно даже назвать своеобразной «русской сюитой»: «Русская песня», «Камаринская», «Мужик на гармошке играет». Следующая сюжетная линия связана с впечатлениями от посещения композитором разных стран: «Немецкая песенка», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка». Это как бы рассказы, зарисовки о том, что композитор увидел во время своего путешествия. Не обошлось в «Детском альбоме» и без сказок, их тут две («Нянина сказка» и «Баба-Яга»). А вместе с пьесой «Сладкая греза» они образуют сказочно-мечтательную линию, которую дополняет пьеса «Песня жаворонка». Можно сказать, что это не просто 24 миниатюры, это 24 часа из жизни ребенка. Это удивительное по своему замыслу и воплощению произведение, которое заслуженно входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей.

Сегодня пьесы из «Детского альбома» Чайковского входят в содержание педагогического репертуара начинающих исполнителей. С методической точки зрения цикл прекрасно подходит для освоения и развития технических навыков младших школьников, в то же время раскрывает специфический мир ребенка, отличающийся наивностью, любопытством, свежестью восприятия («Нянина сказка», «Болезнь куклы»). Маленькие пианисты знают и любят пьесы из «Детского альбома», воспринимают и играют каждую пьесу как часть их доступного детского мира [2, с. 112]. Поэтому «Детский альбом» Чайковского — это не только сборник детских пьес, посвященный любимому племяннику. Это калейдоскоп ярких образов, целый ряд живых впечатлений самого композитора, а также детских эмоций, которые он смог очень точно передать в музыке.

В творчестве Чайковского выделяются и более сложные и масштабные произведения, но доступные для детей в плане восприятия ярких образов (музыка из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»). Конечно, в балетах доминирует лирическая линия, однако сам колорит сказки нередко ассоциируется именно с детством. А в данных образцах этот эффект усиливается и включением детских персонажей в основную канву сюжета (Клара, Фриц из «Щелкунчика»).

Еще одним русским композитором, который писал музыку для детей, по праву считается Н.А. Римский-Корсаков. Творчество Римского-Корсакова в контексте данной темы имеет иные особенности. Большая часть его произведений написана на сказочные сюжеты. Не случайно его называют композитором-сказочником. Он признавался: «Для меня мир народных преданий, сказок, былин, мир сказок А.С. Пушкина до конца жизни останется неисчерпаемым источником вдохновения». Произведения композитора роднит с «детским миром» сказочная основа, присущая его операм («Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок»).

Из всех сказочных сочинений композитора «Сказка о царе Салтане» считается наиболее чистым олицетворением данного жанра, «без примеси языческой обрядовости, черт былинного или лирического жанра». Написана она Римским-Корсаковым к 100-летию юбилею А.С. Пушкина в 1899 г. Опера «Сказка о царе Салтане» — одно из наиболее солнечных произведений оперной литературы. Это последняя светлая сказка Римского-Корсакова, в которой сатира хоть и видна, но не выступает на первый план. Для маленьких исполнителей сегодня существует множество упрощенных переложений, например для исполнения на фортепиано в 4 руки. Ведь именно непосредственное музицирование является одним из мощных факторов музыкального и общего развития ребенка. В связи с этим произведения Римского-Корсакова, как и произведения Чайковского, представляют собой отличный материал для развития технических навыков детей и могут быть включены в педагогический репертуар начинающих исполнителей.

В творчестве обоих композиторов можно выделить общие черты художественного стиля при воплощении детских образов. Это, во-первых, программ-

ность — ввиду того, что сочинения имеют яркие образные названия («Мама», «Сладкая греза» из «Детского альбома» Чайковского; «Сцена таяния» из оперы «Снегурочка»; «Окиан-море синее» и «Колыбельная Волховы» из оперы «Садко» Римского-Корсакова). Во-вторых, народная основа произведений, соотносящаяся с наивным детским представлением о мире (в сцену проводов Масленицы Римский-Корсаков помещает подлинную народную песню «Веселенько тебя встречать-привечать»; реплика «Ой, честная масленица» близка языческим напевам). Также в творчестве этих композиторов особое внимание уделяется сказке. Именно сказочные сюжеты занимают немалое место в их творческом наследии («Баба-яга» Чайковского; «Шехерезада» Римского-Корсакова). Народные песни, находясь в контексте оперного содержания, обрабатываются композитором в авторском ключе: ясная четкая структура, повторность звеньев мотивов, введение инструментальной орнаментики в мелодии раскрывают фольклорный материал по-новому [6].

Еще одной особенностью творчества Чайковского и Римского-Корсакова является то, что в их произведениях нередко встречается воплощение картин природы, которые особенно чутко воспринимаются человеком в детстве, когда он только начинает познавать мир («Зимнее утро», «Песня жаворонка» из «Детского альбома» Чайковского; «Хор цветов» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и др.). Еще одной общей чертой стиля композиторов является отражение внутренних переживаний ребенка («Болезнь куклы», «Похороны куклы» Чайковского). Так, в пьесе «Болезнь куклы» из «Детского альбома» — образ расстроенной девочки, убаюкивающей и утешающей заболевшую куклу, вполне доступен для эмоционально-образного восприятия детей. Тихая и грустная мелодия пьесы передает печаль девочки: мы слышим жалобные интонации заболевшей куклы, как будто ее вздохи и стоны [3, с. 1]. «Детскость», наивность, чистота переживаний характеризует и персонажей сказочного мира Римского-Корсакова (арияетта Снегурочки «Как больно здесь» из оперы «Снегурочка»).

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что произведения Чайковского и Римского-Корсакова являются одним из достояний великой русской культуры, которой присущи гуманизм, вера в лучшее, доброта, верность, смелость, то, что люди стремятся непременно сохранить и воспитать в подрастающем поколении. В то же время знакомство детей с «детским» творчеством данных композиторов является одним из условий развития музыкальной культуры, музыкальной грамотности и технических навыков начинающих исполнителей [5; 6]. Неоценимо значение музыки Чайковского и Римского-Корсакова и в аспекте творческого развития детей в целом. Завораживающие мелодии, причудливые гармонии, фольклорная основа сочинений, образность, яркость сюжетов и характеров персонажей — всё это оказывает огромное влияние на воображение маленьких исполнителей и слушателей. При восприятии данных произведений дети учатся понимать значение средств музыкальной выразительности для создания того или иного образа.

Список литературы

1. *Гладких З.И.* Роль детских впечатлений в художественном творчестве // Искусство в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы: материалы региональной научно-практической конференции, Курск, 26–27 сентября 2001 г. / под ред. М.Л. Космовской (отв. ред.), З.И. Гладких, Е.Н. Кирносовой. Курск: Курск. гос. ун-т, 2001. С. 21–36.
2. *Кешуан Л.* «Детский альбом» П.И. Чайковского и его музыкальный контекст // Университетский научный журнал. 2023. № 76. С. 110–116.
3. *Королева А.В.* Фольклор в операх Н.А. Римского-Корсакова // Молодой ученый. 2021. № 47 (389). С. 458–468.
4. *Милюгина Е.Г.* Проблема формирования музыкальной культуры личности в современных исследованиях // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2017. № 4. С. 205–210.
5. *Милюгина Е.Г., Королева М.Е.* Понятие «музыкальная грамотность» в современных педагогических исследованиях // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сб. науч. тр. Вып. 14. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. С. 237–241.
6. *Сорокина Е.А.* Мир детства в русской музыке XIX века: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.02. Саратов, 2006. 26 с.

Об авторах

Кравченко Алиса Константиновна — магистрант 1 курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Россия, Тверь

Скребнева Наталья Ростиславовна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального и изобразительного искусства в образовании Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Россия, Тверь