

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Сборника О.Хромушин «Лунная дорожка»

Бросалова И.Н.

Преподаватель фортепиано
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

г. Москва, г. Щербинка

11.01.2022

Хромушин О. Н. родился в 1927 г. Композитор, дирижёр, заслуженный деятель искусств России. Окончил Ростовское музыкальное училище и Ленинградскую консерваторию. Возглавлял эстрадный оркестр Ленконцерта. Был заведующим кафедры духовых инструментов в Институте культуры им. Н. Крупской. С 1993 г. заведующий кафедры музыкального искусства в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Профессор, автор 300 песен, почти двух десятков музыкально-театральных опусов. Кроме этого, он автор трёх оперетт, струнного квартета, увертюры для симфонического оркестра, а также многих джазовых композиций. В их числе тетради Ленинградских этюдов для симфо-джаза: «Медный всадник», «Летний сад», «Красная стрела». Основная тема в них мелодически перекликается с музыкой 18 века, но ритмически - это современное произведение. Джаз вообще отдельная тема в творчестве О. Хромушина, его любовь и его молодость. В свои 73 года он выглядел так, что можно дать ему не больше 50. Крепкий, подтянутый, всё время в движении и в музыке. У него море песен для маленьких, причём он считал, что детской музыки не существует, а есть музыка для детей. Работа с малышами аккумулирует, даёт силы! Они - чистый источник.

Вот, что он рассказывал о себе: «Когда я был мальчишкой, очень хотел научиться играть на скрипке. Но, когда мама привела меня в Ставрополе в музыкальную школу, и меня спросили, на каком инструменте я хочу научиться играть, я испугался и вдруг показал на рояль. Моя первая учительница была очень злая (Баба Яга), и я перестал ходить на занятия. Закончил школу только благодаря маме. (Знакомая картина!)».

Когда началась война, Олегу было 14 лет. И как-то один мальчик, эвакуированный из Киева, сел за фортепьяно и заиграл джаз. Он то и заразил Олега этим чудом, и с тех пор музыку он полюбил по настоящему. А через джаз вышел и на другие музыкальные жанры и стили. И сегодня он, как композитор, отличается от наших музыкантов. Его музыка не советская и не европейская. Она - на стыке двух культур.

После войны О. Хромушин в Ставрополе организовал ансамбль «Песни и пляски суворовцев». На Северном Кавказе работал вторым дирижёром военного духового оркестра. В

середине 70-х в Москве создал квартет: кларнет, аккордеон, гитара, контрабас. И это всё без профессионального музыкального образования. Только на одной музыкальной школе! А ему уж 29 лет! И в этом возрасте он поступает в музыкальное училище Ростова-на-Дону сразу на второй курс. И там тоже организует музыкальную группу из студентов, а солисткой становится, лена Образцова!

Ленинградскую консерваторию (композиторское отделение) по классу профессора Б. Салманова заканчивал с симфо-джазовой музыкой. В то время это было ново.

На 5 курсе почувствовал: «Я - композитор, пишу легко!» после окончания консерватории был художественным руководителем джаз-оркестра в Ленконцерте, и через два года его приняли в Союз композиторов.

О. Хромушин достаточно известен в России. Он много трудился, считая, что право на своё слово в искусстве нужно доказывать каждой нотой.

Перейдём непосредственно к обзору сборника Хромушина «Лунная дорожка». (Джазовые пьесы для фортепиано для детских музыкальных школ 2-5 классы).

Так определил автор. Я же думаю, что пьесы, предназначенные композитором для 5 класса, могут играть учащиеся и 6 и 7 классов, так как джаз - это особая музыка, и чтобы её чувствовать и уметь исполнять, нужны определённые способности и знания:

1. нужны знания истории, то есть времени, места и причин возникновения джаза;
2. очень хорошее, даже обострённое чувство ритма;
3. особая раскованность и свобода мышления, отличная от исполнения классической, романтической и другой музыки;
4. умение слышать своеобразие гармонического языка и смаковать его.

Во вступительной статье «Что такое джаз» доступным и популярным для ребёнка языком автор даёт основные понятия о различных джазовых композициях, подкрепляя слова музыкальными иллюстрациями.

Раньше всех появился блюз, и многие любители джаза считали, что блюз - это медленный лирический танец с красивой мелодией и гармонией. На самом деле, блюз не только медленный, лирический танец но, прежде всего, это музыкальное построение, состоящее из двенадцати тактов. Кроме того, блюз может быть быстрым и весёлым, а главное - его музыкальное построение очень точно перекликается с поэзией блюзовых песен.

«Блюз морских львов»

Таинственная, завораживающая музыка пьесы! В представлении автора это танец неповоротливых, крупных морских животных на суше «судя по топтанию, почти на месте, квинт в левой руке». В правой руке септаккорды, которые создают ощущение водной стихии и таинственности одновременно. Средний эпизод более мелодичен и развит за счёт секвенции).

«Джайв»

Пьеса «Джайв» написана в форме блюза, где музыкальная тема повторяется не однократно, но каждый раз с новой гармонией. Пьеса написана для четырёхручного ансамбля О. Хромушиным.

В сборнике есть ещё 4 ансамбля. Три из них - это обработки О. Хромушиным известных авторов: «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Караван» Дюка Эллингтона и «Вчера» Пола Маккартни, а также ансамбль, написанный самим автором сборника, «Играем свинг».

Обработки - это экскурс в американскую музыкальную историю. Этих авторов кто только не аранжировал! Хромушин здесь представляет своё видение и слышание этой музыки, кроме того, даёт возможность учащимся школ соприкоснуться со столь известной, ставшей уже «джазовой классикой», музыкой.

Играем три ансамбля.

А вот свинг - это любимая джазовая форма О. Хромушина. В «Маленьком словарики», который является приложением к сборнику, он даёт понятие: свинг - качание, взмах. Одна из ярких стилевых находок в

джазе, особенно в биг-бэнде (джазовом оркестре). Кажется, что метрическая пульсация свинга не постоянна (то уходит вперед, то опаздывает). По мнению автора, он учился писать свинг, слушая самый лучший джаз-оркестр Каунта Бейси из Нью-Йорка.

(Исполнение свинга Хромушина)

Сто лет назад в Америке широкую популярность завоевала европейская фортепианная музыка. Тогда то и возник рэг-тайм, как ответ американского фортепианного исполнительства европейскому. В те времена наряду с традиционными фортепиано получили распространение механические пианино (пианолы), прабабушки современных магнитол, которые широко пропагандировали рэг-тайм в домашних условиях. В начале 20 века рэг-тайм распространился по всей Европе и стал звучать в исполнении различных диксилендов, а также, ритмы джаза проникли даже в музыкальный язык композиторов-импрессионистов. (Дебюсси «Маленький негрёнок», Равэль «Концерты для фортепиано с оркестром №1 - побочная тема первой части, №2»).

Диксиленд (по «Маленькому словарю») - буквально по-английски «Страна Дикси», символическое название южных штатов США. Одна из разновидностей традиционного джаза. Диксиленд развивался под влиянием рэг-тайма. Слушая Диксиленд, трудно усидеть на месте. Наиболее яркий стиль проявился в Нью-Орлеане, Чикаго и Санкт-Петербурге. Одним из лучших исполнителей рэг-тайма того времени был признан Скотт Джоуплин. Его записи и записи других исполнителей можно было услышать на тех самых пианолах. Рэг-тайм, в переводе на русский «разорванное время». Он появился в конце 19 века в США, как оригинальный стиль игры на фортепиано. Основа его - синкопированная мелодия в правой руке и ритмичное сопровождение в левой, где басы перемежаются с аккордами.

(Пьеса Дональдсона «Каникулы» в обработке Хромушина).
Это школьный рэг-тайм. Бывали и поинтереснее и посложнее,

например «Артист эстрады» Джоплина. Но для ученика N-го класса здесь явно есть чем заняться: очень подвижный темп, отсюда и весёлый нрав пьесы. И хоть нет постоянного традиционного рваного баса (только во втором разделе пьесы), это всё же типичный рэг-тайм - сложный ритмический рисунок правой наложен на метрономично повторяющийся бас. Хромушин вводит сюда даже моцартовскую цитату из «Маленькой ночной серенады».

«Атласная кукла» Дюка Эллингтона в обработке Хромушина).

Это рэг-тайм в упрощённом виде. Характерные басы, с повторяющейся гармонией на пол такта, могли бы быть и шагающими. При этом очень острый живой ритм в правой руке (и пунктирный и засинкопированный), септаккордовая гармония, контрабасные связки - всё это атрибутика биг-бэнда. Пьеса не лёгкая, есть чем заняться даже ученику среднего и старшего классов.

В сборнике есть очень симпатичные пьесы с лирическим характером, которые вполне могут привлечь внимание и детей и педагогов своей музыкальностью, красотой мелодии и гармонией. («Лунная дорожка», «Медленный вальс», «Колыбельная» из кинофильма «Цирк» И. Дунаевского в обработке Хромушина, «Вальс в манере джаза»).

«Лунная дорожка»

Мне понравилась эта лирическая пьеска, я думаю, что она может заинтересовать и ученика своим мягким, нежным и романтичным характером. Она напоминает песенку Трубадура из «Бременских музыкантов», что так чудесно пел Муслим Магомаев. Партия левой руки воспроизводит перебор гитарных струн, причём большой палец выводит мелодию. На фортепиано это всегда представляет определённую сложность, так как тема скрыта в аккомпанементе (полифонический приём), и её надо выделить, а гармоническую основу припрятать. Кстати, педаль помогает выводить именно эту тему. Очень приятная нежная мелодия позволяет ребёнку проявить его музыкальность. Гитарный аккомпанемент начинает и заканчивает пьесу (в лучших традициях городского романса). И конечно завершающая септаккордовая гармония оставляет некую тайну, звучит как вопрос, а не утверждение.

«Медленный вальс»

Это ещё одна лирическая пьеса. Типичный вальс. Гибкая мелодия как бы повторяет движение тела во время танца, продиктованное перемином ног в вальсе. Пьеса двухчастная. Части различаются по тональностям: первая часть си бемоль мажор, вторая - до мажор. Мелодия во второй части сохранена и усложнена двойными нотами. Аккомпанемент более статичен во второй части. Педаль запаздывает на каждую первую долю, что придаёт пьесе большой звуковой объём. Этот вальс напоминает музыку из зарубежных кинофильмов 30-40-х годов.

«Колыбельная»

А эта музыка взята из классики нашего кинематографа, популярного в те времена фильма «Цирк». О. Хромушин представил свою, довольно оригинальную, обработку центральной песни И. Дунаевского, исполненную героиней Любови Орловой. Фактура пьесы аккордовая, что, безусловно, будет представлять главную сложность для ученика, но популярность и красота мелодии должны заставить его проявить упорство в достижении своей цели. Джазовость гармонии придают традиционные септаккорды.

В сборнике есть ещё один вальс:

«Вальс в манере джаза»

Он действительно отличается от первого некоторыми джазовыми атрибутами, как то: синкопы, острый пунктирный ритм, слегка напоминающий биение сердца (а какой вальс без биения сердца?), параллельное движение аккордов. Этот вальс более энергичен, педаль прямая на первую долю, снимается на третью. Другая педаль сильно бы утяжеляла музыку. Пульсирующие аккорды припедаливаются каждый раз.

Есть интересная пьеса под названием:

«Упорный бас»

Пьеса поражает сочетанием настырно повторяющегося баса и разнообразием мелодий в правой руке. Я её назвала бы «Пассакалия на новый лад»:

1. сложное в ритмическом плане сочетание правой и левой рук;
2. напор, создаваемый повтором в нижнем голосе;
3. железное ощущение метра - всё это головная боль ученика и педагога во время разучивания этой занятой пьесы.

Музыка пьесы напомнила мне три забавных образа из знаменитого американского мультфильма «Король Лев»: Тимон - мангуст, Пумба - кабан и Симбо - львёнок. Их весёлые песни и игры могли бы быть озвучены этой пьеской.

А есть совсем простые, но явно имеющие отношение к джазовой музыке, пьески, в которых основной задачей поставлено ощущение того самого метра-пульса, что так необходимо во время исполнения джазовой музыки любой сложности.

«Капельки»

Самая первая и самая, казалось бы, простая пьеска в сборнике, которую автор рекомендует учащимся второго класса. Но изюминка, скрывающаяся под паузой - восьмушкой, на вторую долю, (что является джазовым элементом), представляет собой определённую сложность. Происходит перенос ударения на вторую восьмую второй доли, что по началу сбивает исполнителя. Кроме того, здесь необходимо железное ощущение метра, что также является характерной особенностью любой джазовой пьесы. И именно его джазисты выстукивают левой ногой во время исполнения.

«Две подружки»

Эта пьеса тоже из простых. Но я думаю, что в джазе нет простоты (в смысле упрощённости). И играя эту пьесу, ребёнок столкнётся с двуголосным письмом, так как «две подружки», причём, одна - явно лидер (она начинает), а вторая, по началу, робко пытается что-то сказать, и лишь потом осваивается и во втором предложении подхватывает мысль первой. В связке между предложениями используется ход параллельных

кварт по полутонам в правой руке, и параллельных терций в левой руке, что также является любимым приёмом джазовых композиторов, и что позволят мягко перейти в тональность доминанты к началу второго предложения. И, конечно, чудесный заключительный аккорд, излюбленный септаккорд, говорит о причастности этой пьески к джазовой музыке. Завершение на обычном тоническом секстаккорде в соль мажоре упростило бы последний аккорд, а добавленная нота *ми* и секунда, образовавшаяся в аккорде, предала завершению джазовый колорит. Нижний голос во втором предложении выглядит как противосложение в полифонии и не просто идёт в руку. Можно проучить его четвертями, а потом разложить на восьмушки - это упростит видение нижнего голоса при соединении рук.

«Странный диалог»

Маленькая fuga

Потрясающая тема этой маленькой фуги меня просто влюбила в себя. Она такая живая, деятельная, яркая, с таким отчётливым организующим ритмом! Но, к сожалению, в дальнейшем, на мой взгляд, тема не получила заслуженного развития. Ещё одно её проведение с противосложением, а дальше одни интермедии и сто раз повторяющаяся аккордовая кульминация. И всё!!! Тема могла бы озвучивать образ сыщика из тех же «Бременских музыкантов».

В сборнике 21 пьеса. Я осветила 14 наиболее интересных и привлёкших моё внимание. Думаю, что сборник новый, пьесы не игранные, музыка свежая и отличается от традиционных классических произведений, из которых, в основном, составлена программа учащихся музыкальных школ. Исполнительскую задачу облегчает звукоизобразительность пьес. Сразу представляется образ, близкий и понятный ребёнку. Поэтому эти пьесы могут найти своё место в детском репертуаре, научить ребёнка понимать и слушать джазовую музыку, исполнять и чувствовать её.