

ВВЕДЕНИЕ

Огромным достижением музыки XX века является то, что она, наконец-то, повернулась лицом к детям. После успеха оперы-игры Пауля Хиндемита “Мы строим город”, все композиторы мира бросились писать произведения для детей. Произошло открытие: на планете Земля есть еще и дети, которые могут играть, исполнять и слушать. До XX века все написанное для детей можно перечислить на пальцах, в основном это “Детские альбомы” и “Юношеские тетради”.

Начиная с 1930 года произошёл взрыв интереса к детским операм, детским музыкальным играм, мюзиклам, сказкам и т.д. Наблюдая за этим процессом с уверенностью можно сказать, что музыкального материала хватает на репертуар детского театра любой общеобразовательной школы. Однако... театры не спешат открываться, а учителя школ все чаще и чаще жалуются на нехватку нот и пластинок по школьному репертуару. Программные требования рвутся вперед, а материальная база топчется на месте. Но постановка оперы в школе - не такая уж и невыполнимая задача, даже при наличии одного инструмента. Главное, чтобы он был в хорошем состоянии, и владел им творческий учитель музыки, а вокруг него стояли заинтригованно-интересованные ученики с пытливыми глазами, и возле музыкального класса лояльно прохаживалась администрация школы, мечтающая иметь свой собственный детский музыкальный театр! При наличии этих условий, на наш взгляд, не будет проблем с выбором репертуара. В конечном счете, можно и самим достать клavier, допустим, оперы-игры “Мы строим город”, переложить партитуру, облегчить голоса, добавить многочисленные детские музыкальные инструменты и ... можно начинать!

Но прежде хотелось бы назвать еще несколько произведений зарубежных композиторов начала XX века, претендующих на то, чтобы занять важное место в школьной театрально-музыкальной жизни:

- Три детские пьесы Д.Мийо. “Немного музыки” (1932г.), “Немного упражнений”(1933г.), “По поводу сапог” (1933г.) Эти игры были исполнены парижскими школьниками от восьми до десяти лет.

- “Микрокосмос” Б.Бартока (полторааста фортепианных пьес, объединенных под этим названием.) Их цель - ввести начинающего музыканта в систему современных звучаний.
- “Вариации и fuga на тему Перселла” Б.Бриттена - своеобразное художественное руководство по современному оркестру. Постепенно, на слух, с помощью комментариев ведущего дети знакомятся со всеми инструментами оркестра, а затем композитор объединяет их в fugе.

Принципиальное значение имеет музыкальное творчество для детей таких композиторов, как М.Равель, К. Дебюсси, К. Орф, А.Онеггер и других. Их произведения в большинстве зарубежных стран пользуются широкой популярностью. Музыкальный язык достаточно сложен. Для создания современной музыки композиторы использовали другую ладовую основу, новые гармонии, созвучия, привлекали шумы. Её музыкальные средства стали богаче и многозначнее. Это говорит о том, что музыка развивается вместе со временем, движется постоянно вперед. И если мы говорим о формировании общей музыкальной культуры, то необходимо более широко знакомить наших воспитанников с лучшими образцами творчества зарубежных композиторов, особенно с произведениями для детей!

В данной работе рассказано всего лишь об опере-игре П.Хиндемита “Мы строим город”. Нас подкупает та уважительная серьёзность, с которой автор обращается к детям, приобщает их к высокому складу и высокому уровню современного мышления.

Музыка зарубежных композиторов достойно занимает центральное место рядом с музыкой советских и белорусских композиторов. Она понятна, доступна, красива. Однако музыкально-игровое воспитание детей, по мнению С.Григорьева, - запущенный участок нашей детской педагогики. Он пишет: “Чем скорее мы найдем здесь свой путь и свой репертуар, тем глубже мы свяжем профессионализм следующих поколений юных музыкантов с новыми требованиями эстетического воспитания, выдвинутыми современной нам эпохой.”¹

¹ Григорьев С. Дети поют Хиндемита. //Советская музыка. - 1967. - №9. - С. 153.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПАУЛЯ ХИНДЕМИТА.

Поговорив с рядовым культурным человеком о Пауле Хиндемите, к своему удивлению, выявим, что очень многие путают этого известного корифея музыки XX века с ... Хемингуэем! Видимо, по сходному звуковому сочетанию фамилий. Согласитесь, что таких "знаний" о выдающемся, крупном музыканте Германии, авторе "Klaviermusik, op.37", "Ludus tñnalis" /"Игра тональностей"/ - цикла из двенадцати трехголосных фуг, одиннадцати интерлюдий, прелюдий и постлюдий. А ведь именно за Хиндемитом закрепилось прозвище - Всемузыканта /All-raund-musiker/. Известно, что "Зарубежная музыковедческая наука относит Хиндемита к тем "четырем китам", на которых держится вся современная музыка. ... Это Арнольд Шенберг, Игорь Стравинский, Бела Барток и Пауль Хиндемит. Эти четыре имени - исторические места, которые никто другой не может занять."¹

Что ж, не к чему скрывать, что музыку нашего столетия мы знаем плохо, не разбираемся в контурах эстетических взглядов мастеров, не изучаем, какую позицию занимали они в черные дни фашистской оккупации и многое другое. А ведь современные зарубежные композиторы вошли в историю искусства не только, как создатели выдающихся оперных, симфонических и фортепианных произведений, но и как музыканты-просветители, способствовавшие росту музыкальной культуры общества.

Пауль Хиндемит (16.XI.1895 - 28.XII.1963.) был личностью универсального масштаба: дирижер, исполнитель на альте и виоле д'амур, теоретик музыки, публицист. Самое интересное - он является автором почти всех своих поэтических текстов в собственных произведениях. Столь же универсален он был и в своей композиторской деятельности. Нет такого вида и жанра музыки, которые не был бы охвачен его творчеством, будь то "философски значительная симфония или опера для дошкольников, музыка для экспериментальных электронных инструментов или пьесы для старинного струнного ансамбля".²

Творческий путь композитора - путь всеохватности: от музыкальных истоков - музыки Баха, к которым он периодически возвращался, - к разнообразным экспериментальным течениям XX века.

¹ Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. - М. - 1974. - С. - 13.

² Левая Т. Пауль Хиндемит. Поп. Справочник. Творческие портреты композиторов. - М. - 1989. - С. 375.

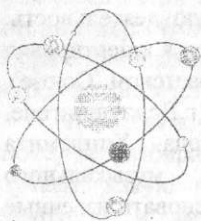
Это путь рождения новой классики. На начало деятельности этого композитора (20-е гг.) оказало влияние течение экспрессионизма. Оно чувствуется в его опере "Убийца, надежда женщин". Антиромантические черты проявились в опере "Новости дня", джазовые ритмы - в фортепианной сюите 1922 года. Но во всех начальных исканиях Хиндемита есть уже творческий принцип: поиск прочной и прекрасной формы, осознание необходимости выработать стабильные формы мышления. Постепенно формируется индивидуальный стиль композитора: жестковатая экспрессия, влияние музыкальной культуры барокко, использование полифонического метода. Лучшие творения этого периода - вокальный цикл "Житие Марии" (на стихи Р.Рильке), опера "Кардильяк" (по новелле Т.А.Гофмана).

Пауль Хиндемит вел очень активную концертную деятельность. Как альтист, участник знаменитого квартета Л.Амара, он концертировал в самых разных странах (в 1927 году был и в Советском Союзе). Композитор организовал фестиваль камерной музыки в г.Донаушингене, и сам выступал как лидер музыкального авангарда. Хиндемита привлекали поиски научно-объективной основы музыкального творчества, стремление теоретически осмыслить и обосновать извечные законы музыки, обусловленные её физической природой. Так появилось на свет "Руководство по композиции" (1936 - 1941 гг.) Это плод многолетнего труда Хиндемита - ученого.

В сложные предвоенные годы из-под пера композитора выходит глубокая социальная драма - опера "Художник Матис" (1938 г.) Во многом она воспринимается в параллельном созвучии с происходящими событиями тех лет, например спена сожжения лютеранских книг. Очень актуально звучала и сама тема оперы: художник и общество. Естественно, что фашисты не могли допустить оперу к постановке. Чтобы не "пропала" музыка, Хиндемит выпускает её в качестве одноименной трех частной симфонии. В названиях частей он выбирает подлинные культурные ценности немецкого народа. Это - картины Изенгеймского алтаря, принадлежащие кисти Грюневальда. "Концерт ангелов", "Положение во гроб", "Искушение св.Антония". Такой смелый и пренебрежительный жест композитора в сторону правящих кругов стал причиной конфликта с фашистскими властями и безвозвратной эмиграции в Швейцарию. Этот пример наглядно показывает нам разницу между фашистами и немцами. Истинный немец Хиндемит остался верен исконным традициям немецкой музыки. В течении всей жизни он верил, "что искусство объединяет людей, что музыка помогает преодолевать

отчуждение между нациями и странами. Он верил, что в поющей и играющей семье растут хорошие дети.”¹

В эмиграции появляются его величайшие, и самые значимые в музыкальной культуре Германии XX века произведения - симфония “Serena” и симфония “Гармония мира” (1957г.) В основу “Гармонии мира” легла нелегкая судьба астронома И.Кеплера. Сочинение венчается величественной пассакалией, изображающей хоровод небесных светил и символизирующей гармонию мироздания. Верой в эту гармонию мироздания. Верой в эту гармонию, стремлением к ней проникнуто все позднее творчество Пауля Хиндемита.

Удел наш - музыке людских
творений
И музыке миров внимать
безмолвно,
Сзывать умы далеких
поколений
Для братской трапезы
духовной.

Г.Гессе

После оперы-игры “Мы строим город” наибольший интерес в качестве музыки для детей вызывает цикл фортепианных пьес “Детская музыка” (легкие пьесы в пяти тонах). Они очень ярко могли бы прозвучать на любом музыкальном уроке. Думается, что нотное приложение данного произведения поможет учителям разнообразить свой “рабочий” репертуар.

Таким образом, жизнь и творческий путь П.Хиндемита дает возможность учителю музыки глубже проникнуть в произведения композитора и с большей убедительностью пропагандировать его богатейшее музыкальное наследие.

¹ Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. - М. 1974. - С.18.