

УДК 784.4

РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ В СТАНОВЛЕНИИ ПЕВЦА-ВОКАЛИСТА

*Иванова Агриппина Зосимовна,
доцент кафедры вокального искусства
Чувашского государственного института культуры и искусств, г. Чебоксары*

Аннотация. Статья посвящена анализу жанра народной песни и его влияние в развитии профессионального исполнителя, этапы формирования, сценического воплощения и творческого мастерства певца-вокалиста.

Ключевые слова: Народные песни, жанры народной песни, творческое исполнение, исполнительское мастерство вокалиста, Ф. Шаляпин, Д. Хворостовский.

THE ROLE OF POPULAR SONG IN THE FORMATION OF SINGER

*Ivanova Agrippina Zosimovna,
Associate Professor, Department of Vocal Art Chuvash State Institute of Culture and Arts,
Cheboksary*

Abstract. The article is devoted to the analysis of the folk song genre and its influence on the development of a professional performer, stages of formation, stage embodiment and creative skill of a singer-vocalist.

Keywords: folk songs, folk song genres, creative performance, vocalist's performing skills, F. Chaliapin, D. Hvorostovsky.

Причиной такого явления как «русская народная песня» является сама жизнь людей: их труд, умозаключения и зримые чувства. Народная песня необходима людям как вид искусства. Она создает красоту образными выразительными средствами: музыкальными, динамическими, ритмическими.

Музыкальный стиль русской песни прост и выразителен. Это – прекрасная, строгая и точная речь, лишенная каких бы то ни было длиннот, лишних или бессодержательных напевов.

Русская народная песня по справедливости занимает одно из ключевых мест в мировой музыкальной культуре. Она является основой многих профессиональных, любительских, художественных творческих групп. На почве богатейшей народной песни выросла и развивалась наша классическая музыка. До сих пор не пропадает интерес к песенному творчеству народа. Проявляют интерес и выдающиеся певцы-вокалисты оперного искусства: Ф. Шаляпин, Г. Ковалева, Е. Образцова, И. Архипова, Д. Хворостовский и многие другие. Для всех певцов реальным является то, что народная культура возвращает национальное достояние, понимание преемственности передовых традиций в современной культуре, вырабатывает способность мыслить обширно и разнообразно.

Пожалуй, все начинающие и продолжающие певцы оперного искусства начинали свое творческое становление с постижения того, что присуще народу, как проявляются его мысли, отношение к труду, к природе. Их интересовала сама структура песни, манера исполнения, темпы и ритмы, движение, жесты, музыка, мимика, костюм - в целом, так называемый атрибут русского характера.

Русская песня всегда волновала и сегодня продолжает волновать даже ее безымен-

ных творцов своей красотой, ритмикой, мелодичностью.

Красочная и жизнерадостная, грустная и печальная, тесно связанная с жизнью народа русская песня являет собой исключительные достижения культуры, поэтому и сегодня она является предметом изучения и исследования всех вокалистов.

Связь русской классической музыки с народным музыкальным искусством, отражающим и жизнь, и быт, и мировоззрение великого русского народа, глубоки и многосторонни. Они могут проявляться в следующем:

В непосредственном использовании композиторами отрывков народной песенной речи, так сказать «цитировании» отдельных народных мелодий.

В создании русскими композиторами своих собственных песен, авторских мелодий, по мелодическому складу близких подлинно народным.

В использовании композиторами ярких и выразительных национально-своеобразных свойств народной песенной речи: её интонаций, попевок, мелодических оборотов, ритмического склада, наконец, в использовании приемов русского народного (подголосочного) многоголосия.

Русская народная песня – это голос нашей великой Родины, её глубина. Красота и благородство народной песни говорят о богатстве духовной культуры русского народа, о его одаренности. Исполнок веков русский народ обладал эмоциональным складом ума, это и чаще всего проявляется в народном песенном искусстве. Они проявляются и в выразительных свойствах песенного стиля, и, в первую очередь, в развитии мелодии на «большом» дыхании, в обогащении песенного языка, различными методами «распева». Такие черты ярко проявляются в лирических протяжных песнях.

Русский писатель 19 века Н. В. Гоголь, говоря о русской народной песне, утверждал: «Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имея поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни... У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своём творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк; у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки...»

Действительно, М. И. Глинка впервые написал музыкальные произведения, в которых обобщил элементы русского языка и, используя традиционный народный поэтический зачин, создал прекрасную, широкую, светлую мелодию, типичную для русской песни.

Богатая народно-песенная традиция складывалась как в северных, так и в южных областях России. Русские композиторы XIX века воплощали в своем творчестве особенности этих традиций.

Народная песня показывает объективную действительность жизни. Ярким выразительным средством здесь является сам человеческий голос, его пластика. Народная песня передает не только реальные явления, события, но и отражает внутренний мир человека, его эмоциональное состояние, настроение, чувства, мысли. А русский характер песни отражается в целом ряде особенностей: в структуре построения музыкальной фразы, исполнительской манере пения, в колоритных, образных деталях.

Русская народная песня приобретает известность и становится популярной благодаря выдающимся певцам: Ф. Шаляпину, Н. Плевицкой, Л. Руслановой, Д. Хворостовскому. Рассмотрим роль народной песни на примере оперных певцов Ф. Шаляпина и Д. Хворостовского.

Особое место занимает Ф.И. Шаляпин, оперный певец. По его убеждению. Голос, звук и душа должны быть проникнуты высоким чувством, а этим состоянием, по мнению Шаляпина, можно проникнуться, если ты выбрал в себе высокий дух народной песни.

Благодаря природным данным, а Шаляпин обладал богатырским телосложением, ему была присуща безмерная даровитость, он всегда подчеркивал, что душевное начало, состояние души должны быть в каждом слове, каждой музыкальной фразе, а это невозможно без творческого воображения. Такие шаляпинские размышления подтверждались на практике, он сам активно использовал тонкости народной мудрости в таких песнях как «Дубинушка», «Из-за острова на стрежень...», «Вдоль по Питерской» и так далее. По воспоминаниям современников, Шаляпин не просто пел, а дышал в душу своим звуком. В этом звуке трепетало дыхание, а в дыхании трепетала душа. Дыхание и продыхание давали звуку жизнь. Песенное наследие Шаляпина всегда является своеобразным камертоном и образцом для многих поколений профессиональных певцов.

Одним из самых впечатляющих пластов в репертуаре Д. Хворостовского были русские народные песни: «Вдоль по улице метелица метет», «Ах ты, душечка, красна девица», «Коробейники» и другие. Наделенный голосом редкостной красоты, певец относился к собственному творчеству аскетически строго, подолгу работал над каждым новым произведением, не стремился к быстрому, шумному успеху. Ему чужды высокотехнологичные и комфортабельные исполнения классических мелодий со «встроенными» в них шаблонными блоками художественных переживаний.

Педагог Д. Хворостовского - Екатерина Константиновна Йофель, ещё в годы обучения Дмитрия в институте говорила: «Настоящее искусство там, где есть чистота души, русские народные песни - это же всегда песни чистой души, а русским людям она свойственна! И всегда нужно петь так, чтобы за душу хватало... У искусства есть начало, но нет конца, а, значит, несмотря на наличие таланта, развивать и совершенствовать его придётся всю жизнь...»

Народная песня - одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в человеке. Одним из важнейших принципов в отборе учебного материала является художественная ценность произведений, предполагающая глубину содержания, идейный замысел, совершенство формы. Народные песни любого жанра имеют высокую художественную ценность, оказывают на слушателя прекрасное эмоционально-психическое воздействие [1, с 53], помогают певцу овладеть различными типами интонирования и раскрывают особенности музыкального диалекта. Понимание стиля, характера и манеры исполнения в процессе обучения народных песен дает возможность создать на сцене естественный образ.

Существует огромное количество сборников народных песен, их обработок, которые служат как начинающему вокалисту, так и опытному певцу для формирования репертуара. Вот их некоторые примеры: «Репертуар народного певца» (сост. Л. В. Шамина), «Русские песни из репертуара Л. Руслановой (сост. Н. Кольцов), «Сборник русских народных песен» (сост. М. Балакирев), «40 русских народных песен» (сост. М. Балакирев), «Песни русского народа» (сост. А. Лядов) и многие другие.

Таким образом, подбирая репертуар для сольного пения, безусловно, необходимо обратить внимание на народные песни. Они играют огромную роль в становлении певца, готовят его к профессиональной концертной деятельности, формируют вокалиста-профессионала. Кроме того, народная песня служит отправной точкой и важной движущей силой в становлении артиста академического пения, также выполняет функции эстетического, духовного и музыкального образования. Помимо этого в свой репертуар необходимо вовлекать такой певческий материал, который обладает высокой художественной ценностью, учитывающий индивидуальные особенности будущего певца, его голосовые данные, технические и артистические данные.

Народная песня – это величайшее музыкально-поэтическое создание народа, живое, непосредственное, это основа развития высокой художественной культуры. Народ-

ная песенность в устной традиции и в сердцах русского народа живет подлинно творческой жизнью.

Литература

1. Игнатъев С. Репертуар народного певца и его значение для раскрытия творческой индивидуальности исполнителя // Народно-певческое образование в России: проблемы и пути развития. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. – С. 53–57.