Сердце, отданное детям.

К 105 – летию со дня рождения композитора Е.Н.Тиличеевой (1909 – 1997).

Композитор Е.Н. Тиличеева, 105 лет со дня рождения которой исполнилось 17 ноября 2014 г., принадлежала к тому сообществу композиторов России 20 века, которые посвятили значительную часть своего творчества детям. К их числу принадлежали З. Левина, А. Александров, М. Красев, М. Раухвергер, З. Парцхаладзе, Д. Кабалевский и другие.

Композитор хорошо знала и чувствовала специфику музыки для детей. Она умела взглянуть на события повседневной жизни глазами ребенка и передать это слушателям. Тиличеева написала множество песен для детей, которые пели и поют в дошкольных образовательных учреждениях и школах всей страны. Ее произведения одновременно высокохудожественны и легкодоступны самому широкому кругу совершенно неподготовленных исполнителей и слушателей, детей младшего возраста.

В творчестве, посвященном детям, Е.Н. Тиличеева обращалась к самой широкой тематике. Это и торжественные песни о Родине («Советская страна»), и песни, посвященные государственным календарным праздникам («Флажки». «Майская», «Мамин день 8 марта»), множество песен, посвященных родной природе («Дождик», «Яблонька»), городской жизни ребенка («Самолет», «Едем мы по улице»), а также большое количество высокохудожественных обработок русских народных песен, прибауток, которые составили несколько сборников («Радуга», «Наш день»), а также большое количество музыкальных игр и сказок для детей, которые исполнялись как в трансляциях всесоюзного радио, так и в дошкольных учреждениях (например «Гуси-лебеди и волк», «Яблонька»). Также композитором были целенаправленно созданы дидактические сборники детских песен, предназначенные для формирования и развития певческой интонации и навыков орфоэпии детей. Это «Музыкальный букварь» (1963), «Маленькие песенки» (1961).

Одновременно композитор уделяла внимание и песням, посвященным изучению музыкальной грамоты детьми младшего школьного возраста. Такие песни были созданы для хрестоматии «Школа хорового пения» профессора Попова.

Главной определяющей чертой всего творчества Е.Н. Тиличеевой стали русские народные песенные истоки. Любая песенная мелодия, какого бы характера она ни была, к какому бы жанру не относилась, была пронизана русской песенной и речевой интонацией. В этом состояла сила творчества композитора. Мелодии Тиличеевой чистые, ясные и вдохновенные. Они не вымученные, а написаны легко и свободно, хорошо воспринимаются на слух и свободно ложатся на голос. Вместе с тем в музыкальных текстах видна большая и кропотливая работа автора, что проявляется в блестящей отделке как вокально-мелодической линии, так и партии аккомпанемента, который несет значительную семантическую нагрузку, выполняя не только роль поддержки голоса, но и дополняя музыкальный образ фактурно-колористическими и гармоническими средствами, внося в элементарную мелодику детских песен смысловую многозначность и эмоционально – смысловую глубину, помогая избегать клишированности изложения музыкального материала. Именно в аккомпанементах проявляется блестящее мастерство Е.Н. Тиличеевой как композитора, создающего на фоне преимущественно диатонической мелодии, что обуславливалось музыкально-дидактическими задачами произведений для детей младшего возраста, богато развитый фактурно и гармонически аккомпанемент.

Смело можно утверждать, что наследие композитора Е.Н. Тиличеевой стоит на уровне лучших образцов академической музыки

России 20 века.

Елена Николаевна прожила долгую жизнь. Она ушла из жизни в 1997 г, в возрасте 88 лет. Ее жизненный путь был сложным и нелегким, как и у всего русского народа в 20-м веке. Родившись в 1909 году, композитор пережила I мировую войну, революцию 1917 года, тяжелый период репрессий 30-х годов, Великую отечественную войну, наконец, в конце 40-х годов, когда, казалось бы, самые тяжелые испытания были позади, разошлись жизненные пути композитора и ее мужа В.Ю. Тиличеева, известного пианиста, профессора Московской консерватории и Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Дальнейший свой жизненный путь Тиличеева продолжила одна. Но несмотря на все жизненные сложности, Е.Н. Тиличеева, как свидетельствуют современники, всегда оставалась светлым, открытым и целеустремленным, доброжелательным и скромным человеком.

В.И.Сосунова (до замужества Чуйкова) вспоминала: «Я училась в музыкальной школе по классу сольфеджио и композиции у жены Владимира Юрьевича Елены Николаевны Тиличеевой. Это было начало 30-х годов… Е.Н.Тиличеева была совершенно изумительный человек, прекрасный музыкант, превосходный педагог, беззаветно любивший детей. Она вела кружок композиции... С Владимиром Юрьевичем они познакомились в Мерзляковском училище, где вместе учились. Они очень любили друг друга – у них была чудная семья… Она его любила как человека и ценила как музыканта. Она была очень скромным и обаятельным человеком…»

В фондах Ряжского краеведческого музея сохранилось письмо Е.Н.Тиличеевой, написанное в благодарность за публикацию в одной из газет г. Ряжска и за награждение грамотой. Маститый композитор писала: «Дорогая Анна Афанасьевна! Спасибо Вам за все! Очень Вы уж меня балуете, просто неудобно за мой скромный труд получать грамоты и постоянные упоминания моей фамилии в газете. Напишите, кого и по какому адресу мне поблагодарить за получение грамоты, которую мне вручили». Наверное, данный документ является лучшей характеристикой личностных качеств композитора, ее скромность была легендарной.

Елена Николаевна родилась в Москве. Ее мать была пианисткой. Окончила Московскую консерваторию. Отец был по профессии юристом, но в дальнейшем стал профессиональным певцом, он пел в хоре им. Пятницкого, а затем в Краснознаменном ансамбле Советской армии.

В 1915 году семья Троицких (такова девичья фамилия Тиличеевой) переехала в г. Ряжск Рязанской области. Там Леля (так звали ее в семье) услышала русские народные песни и напевы, которые явились в дальнейшем основой формирования ее вокального стиля. Девочка не хотела учиться музыке, но ей нравилось петь в хоре, где она с удовольствием и легкостью импровизировала второй голос.

Дома постоянно звучала классическая музыка - мама давала уроки фортепианной игры и часто играла сама. Слух подрастающей Лели выделял Бетховена и Шопена. Произведения этих авторов Леля пробовала подбирать по слуху и играть в разных тональностях. В них она сочиняла свои импровизации.

В 1925 г. семья вернулась в Москву, где 16-летняя Леля стала посещать концерты, услышала симфонический оркестр, попала в оперу.

В музыкальный техникум (как тогда называли музыкальные училища) она пришла, не зная басового ключа. Однако преподаватели на прослушивании сумели разглядеть в абитуриентке подлинную музыкальную одарённость.

В процессе обучения Леле технически не удалось догнать своих более продвинутых товарищей, но в теоретических дисциплинах она преуспевала. А.Ф. Мутли, автор известного сборника задач по гармонии, заметив выдающиеся способности студентки, стал заниматься с нею композицией.

В годы учебы в музыкальном техникуме произошла встреча Елены Николаевны с В.Ю. Тиличеевым, будущим мужем. Между ними вспыхнула искренняя и трогательная взаимная любовь. Вот как описывал свои взаимоотношения с Лелей Троицкой В.Ю. Тиличеев: «Мне прямо понадобилось излить кому-нибудь свое впечатление (речь идет о первом визите к профессору Г.Г. Нейгаузу),

вприпрыжку побежал в техникум искать Лелю Троицкую, хотел все, все ей рассказать, но ее не нашел. В одну дверь заглянул - Мутли сидит, занимается… Я ему захлебываясь стал рассказывать… От него я побежал домой.., а тут пришло время идти в техникум, в техникуме я поймал Лелю, давай ей все рассказывать. Она так искренне, от души переживала весь мой рассказ и была за меня страшно рада». Молодой музыкант поставил для себя в один ряд имена великого Г.Г. Нейгауза и Лели Троицкой. Союз этих двух людей, Владимира Юрьевича и Елены Николаевны Тиличеевых, стал их профессиональным единением.

В Московскую консерваторию Елена Николаевна была принята сразу на 3 курс. Педагогами Тиличеевой по композиции были Р. Глиэр и А. Александров. Дипломной работой стала симфония (1937).Вскоре были написаны соната и сонатина для фортепиано, скрипичная соната, фуга для квартета, романсы на стихи Пушкина, Лермонтова. Романс «Адели» на стихи Пушкина стал первым изданным произведением молодого композитора (1937).

В то время, по сохранившимся свидетельствам современников, В.Ю. Тиличеев часто исполнял в концертах произведения своей жены. Так В.И. Сосунова, бывшая ученица В.Ю. Тиличеева писала: «Мало кто знает, с каким внутренним восторгом Виктор Юрьевич садился за инструмент, чтобы исполнять авторские произведения своей жены. Долгие годы они составляли большую часть его концертных программ, посвященных современной музыке. Об этом свидельствуют воспоминания тех лет. Концертное имя В. Тиличеева в конце 1930- начала 1940 х гг. было известно как имя первого исполнителя фортепианных произведения Елены Тиличеевой. Это очень расширяло кругозор пианиста, обогащало музыкальную палитру новыми гармониями, звукосочетаниями, современным языком. Елена Николаевна высоко ценила его профессиональный подход к ее творчеству и посвящала ему лучшие из своих произведений. Эти два великих музыканта и сегодня живут в моей памяти».

Благодаря тесному творческому сотрудничеству с мужем Е.Н.Тиличеевой в период 30-40 х годов было написано достаточно внушительное количество произведений для академических составов. Это были камерно-инструментальные сочинения – соната для скрипки и фортепиано 1938, струнный квартет 1946, поэма для скрипки и фортепиано 1943, сюита для скрипки и фортепиано 1944, детские пьесы для скрипки 1946, пьесы для фортепиано, романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Суркова, Коваленкова.

В дальнейшем большинство из перечисленных выше произведений не было, к сожалению, изданы и хранилось в рукописях дома у автора. Однако в 90-е годы весь архив композитора после ее смерти оказался утрачен вследствие безответственных действий соседей, вступивших в наследство на квартиру, завещанную им Е.Н. Тиличеевой.

Не сохранились не только нотные тексты, рукописи, исчезли все фотографии и газетные публикации, имеющие отношение к творчеству Е.Н. Тиличеевой. Единичные архивные материалы удалось найти в фондах Ряжского краеведческого музея, сотрудники которого внимательно следили за творческим путем композитора при жизни и бережно хранили фотографии и публикации о композиторе в местной прессе. Низкий им за это поклон.

Сегодня из вышеперечисленного можем представить только детские пьесы для скрипки и фортепиано и романс «Адели» на стихи Пушкина. Но и эти сочинения могут дать представление об особенностях творческой манеры автора.

В конце 40-х годов жизненные и творческие пути Е.Н. Тиличеевой и В.Ю. Тиличеева расходятся. С 1946 г. Е.Н. Тиличеева посвящает себя созданию музыки для детей. Именно тогда В. Фере и М. Раухвергер предложили ей войти в детскую секцию Союза композиторов.

Первое сочинение о детях и для детей вокальную сюиту «Мишин день на даче» (1946 г). Е.Н. Тиличеева написала на собственные стихи.

Цикл «Мишин день» близок по тематике циклу Мусоргского «Детская». Это романсы-сценки, в которых обрисован внутренний мир детей. Повествование идет от имени главного героя цикла - мальчика Миши. Другие образы цикла возникают из Мишиных упоминаний – это сестра Элла, мама, папа, а также летящий вперед паровоз. В цикле предстает час за часом весь день ребенка, от раннего утра до позднего вечера. И каждому времени дня и переживанию посвящен отдельный номер цикла, все они сцеплены между собой по принципу контрастно – картинной драматургии. Например, «Утро», «Сестренка Элла», «Бежим папу встречать».

Детский период творчества.

С 1948 г. композитор пишет музыку исключительно для исполнения детьми. Ориентируясь на возможности детского голоса и пользуясь исключительно средним диапазоном вокальной партии (от «ре» первой октавы до «до» - «ре» второй) , автор богато раскрашивает сопровождение гармоническими красками, пользуется приемами оркестрового письма, уподобляя звучание рояля симфоническому оркестру. Например, следует отметить смелые регистровые и динамические противопоставления в фактуре аккомпанементов, придающие звучанию рояля колористичность и динамику симфонического оркестра.

Даже в произведениях для самых маленьких исполнителей Е.Н. Тиличеева проявляла исключительную изобретательность и композиторское мастерство в раскрашивании партии аккомпанемента, при этом никогда не перегружая ее фактурно-динамически и не забывая о динамических возможностях детского голоса (дети поют концами связок в динамике от «р» до «mр»).

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста, от 1г 6 мес до 3 лет, написаны сочинения для музыкально-ритмических движений, которые очень легко усваиваются детьми, не требуют заучивания, и при этом музыка не является элементарной. Многие названные упражнения предполагают проговаривание и пропевание детьми раннего возраста доступнх им слогов (та - та, ля –ля, топ – топ, хлоп – хлоп и т.п.). Образцами таких сочинений могут служить «Маленькая полечка», «Зарядка», «Да – да да!», «Кукла шагает и бегает», «Самолет» из сборника «Музыка в детском саду» под редакцией Н.А. Ветлугиной.

Большое значение Т.Н. Тиличеева придавала усвоению детьми младшего возраста русской песенной интонации. Она создавала песни на подлинные русские народные тексты, претворяя в них музыкальные интонации русского песенного фольклора. Тем самым композитор продолжала традиции русских классиков, среди которых имена М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, М.А. Балакирева, С.В. Рахманинова (сборники «Наш день» - 1953 г., «Радуга» - 1948 г.).

Скупыми и лаконичными средствами композитор создает точные и яркие образы. Песни в названных циклах чередовались по принципу контраста, воплощая стилистические особенности народных песенных жанров, таких как заклички, припевки, обрядово-трудовые, плясовые, хороводные песни и частушки. Образцом такого рода песен из сборника «Радуга» является, например песня «Радуга», написанная в жанре заклички. Из сборника «Наш день» можно привести как наиболее яркие образцы жанров песни «Иди, весна!» (хороводная) и «Я горох молочу» (обрядово – трудовая).

В 1948 г. написан цикл на текст С.Я. Маршака «Круглый год». Цикл содержит 12 песен. При скупости вокальной картины, обусловленной возрастными ограничениям детского голоса, песни цикла производят яркое художественное впечатление за счет мастерского использования автором художественно-выразительных возможностей партии аккомпанемента.

Интересным представляется «Февраль», где сочетается музыкально-изобразительный элемент завываний февральской вьюги с интонациями марша боя курантов, посвященных Дню Советской армии. Автору удалось преодолеть рамки малой формы и выйти на уровень драматургически контрастной двухчастной музыкальной формы.

«Январь». Автор скупыми средствами передает оцепенение природы в январскую стужу.

Это монотонная мелодия, основанная на многократном повторении одного звука, квинтовый органный пункт в басу, скупая гармонизация, звукоподражательные пассажи в верхнем регистре аккомпанемента, напоминающее позвякивание льдинок.

Необходимо отметить, что в большинстве песен Е.Н.Тиличеевой мир ребенка неразрывно связан с миром природы. Природа является в ее творчестве неотъемлемой естественной сферой жизнедеятельности подрастающего человека. Очевидно, сказались детские впечатления автора, выросшего в условиях небольшого городка средней полосы России, где человек не отделен от природы барьерами цивилизации, приносящей иллюзию комфорта, материального благополучия и безопасности, а живет в естественной природной среде, являясь ее частью. В этом отношении творчество Е.Н.Тиличеевой можно назвать экологичным, так как оно возвращает нас к восторгам по поводу летнего дождя, осеннего листопада, весенней капели, щебета птиц, прогулки в бору и подобных ценностей.

В 1952 г. Е.Н. Тиличеева познакомилась с талантливым музыкальным руководителем одного из детских садов Москвы Верой Константиновной Колосовой. В результате творческого сотрудничества музыканта-педагога и композитора был создан альбом «Маленькие песенки» (1953 г), который стал опытом создания музыкальной школы для малышей. Песенки, составляющие сборник, являются по сути вокальными упражнениями для детей младшего возраста.

В предисловии к сборнику В.К. Колосова писала: « У большинства детей в особенности в дошкольном возрасте, язык малоподвижен и мешает легкости звучания. Очень полезны, например, упражнения на слоги ля-ля-ля (при этом колеблется кончик языка). В песне «Балалайка» эти упражнения удобно сочетаются с текстом. В песне «Труба», «Самолет» полезны упражнения на гласную букву «у».

Особенно удобны и необходимы упражнения на слоги Ха-ха-ха! Га-га-га! (в песнях «Чепуха», «Гуси») и на слоги Но! Но! Но! (в песне «Конь»), Тра-та-та! (в песне «Барабан»)

В практической работе по пению среди правильно поющих часто встречаются дети с низкими, гудящими на одном звуке голосами. Эти дети не слышат себя и своим «гудением» сбивают остальных.

Над «Маленькими песенками» хорошо работать с детьми, поющими низко, имеющими малоразвитый музыкальный слух, но здоровые голосовые связки. Начинать следует с высоких звуков верхнего регистра, потому что ребенок слышит их лучше, чем звуки среднего регистра. Например, в песенках «Гуси», «Барабан», «Конь», ребенок вначале поет только верхние звуки на слоги Га-га-га! – Но! Но! Но! – Тра-та-та!»

Каждая из песен сборника представляет собой жемчужину детского вокально – песенного репертуара, сочетающую в себе художественные и вокально – дидактические достоинства. Автор статьи из собственного опыта может утверждать, что при работе над исполнением этих песенок начинают интонировать 2 – 3 –х летние дети. Особенно хороши для этой цели песенки «Кукушка», «В бору», «Конь», «Чепуха».

В содружестве с В. Н. Колосовой было создано значительное количество музыкальных сказок для детей. Т.Н.Тиличеева обладала даром создания драматургических композиций, основанных на элементарном музыкакльном материале, соответствующем возможностям музыкального восприятия детей дощкольного возраста. Это, например, сказки «Зайцы и лиса», «Снегурочка», сказки – игры «Поварята», «Яблонька» и др.

Ярким образцом воплощения драматургических задач такого рода является\ песня – игра «Котенька – коток»,где основным драматургическим приемом является противопоставление распевно – повествовательных реплик ведущего и ответной скороговорки группы хора.

Большое значение Е.Н. Тиличеева придавала созданию песен, посвящённым детским календарным праздникам. Она никогда не пренебрегала такой работой и писала эти песни профессионально и изобретательно, тщательно отделывая фактуру до предельного совершенства.

Например, песня «Что нам нравится зимой» наверняка создавалась для новогодних праздников. В сочинении музыкальными средствами мастерски передана суета веселых зимних забав детей (стремительно сбегающая вниз, а затем взмывающая вверх линия вокальной партии, подвижная линия мелодии постлюдии фортепианного сопровождения, стремительный темп движения музыки в мелких длительностях).

Интересным образцом детской патриотической песни представляется «Родина». выполненная в лучших традициях Российских патриотических песен и гимна советского периода, что проявляется в величавом звучании аккордовой фактуры аккомпонемента и гимническом характере вокальной партии. Песня в полне может стать украшением современного детского праздника посвященного гражданскому событию или юбилею.

В начале 60-х годов Е.Н. Тиличеева была приглашена группой ученых – методистов для создания «Музыкального букваря», задуманного как пособие для обучения музыкальной грамоте дошкольников.

Известный российский ученый – методист Н.А. Ветлугина советского периода писала в «Методических указаниях» к «Музыкальному букварю»: «Книга является первой попыткой создать систему обучения по нотам детей младшего возраста с тем чтобы обеспечить развитие мелодического слуха, чувства ритма, голоса (все упражнения даны на звуках «ФА» первой октавы – «ДО» второй октавы, то есть на звуках, удобных для пения детей этого возраста).

Пособие состоит из 4 разделов. Для первого раздела Е.Н. Тиличеева написала 21 миниатюрную песенку, интонация каждой песенки представляет интервал от примы до септимы. Постепенно материал становится более мелодически развитыми, вокальная партия включает в себя сочетания различных мелодических интервалов и разнообразные ритмические соотношения длительностей. Так, песенка «Птенчики» построена на интервале примы, «Качели» - на интервале септимы,в песенке «Эхо» обыгрывается септима и т. д. По замыслу авторов пособия, такое изучение интервалов в образно – игровой форме должно привести к усвоению маленьким учеником основных интервальных соотношений европейской музыкальной системы. По мнению автора статьи данные песенки после подробной вокально – хоровой проработки можно использовать для игры в угадывание интервалов.

Несколько номеров первого раздела написаны для пения на одном звуке для пропевания длинных звуков на «ЛЁ» и коротких на «ЛИ» в различных ритмических комбинациях, что дает возможность активно развивать ритмическое чувство детей одновременно с воспитанием звуковысотного слуха и певческой интонации детей. Все номера раздела тщательно гармонизованы автором, что оставляет впечатление художественно совершенного музыкального текста, несмотря на предельную фрагментарность упражнений, включенных в сборник.

Второй раздел букваря «Будем петь по нотам», посвящен изучению ребенком дошкольного возраста основ нотной грамоты. Авторы постепенно ведут маленького ученика от соотношений длительностей музыкальных звуков к понятию нотного стана в зависимости от их высотности.

Третий раздел «Пой по нотам! Включает 8 песен Е.Н. Тиличеевой и 2 русские народные песни – игровую «Тень-тень» и плясовую «Около сырого дуба». Песни, написанные Тиличеевой , представляют собой образцы разных жанров – марш «К пионерам в гости», колыбельная, лирическая песня «8 марта», народная – игровая «Дождь», танец «Полька», пейзажная миниатюра «Вечер», вокально-инструментальная миниатюра программного характера с элементом изобразительности «Загадка». Работа над данными песнями потребует от ребенка выполнения разнообразных музыкально - исполнительских задач по звукообразованию, звуковедению, дикции, динамике, соответственно характеру исполняемой музыки.

Четвертый раздел представляет собой приложение - игру «Нотное лото» с заготовками карточек для расставления их на нотном стане.

Именно на заключительном этапе прохождения учебного пособия целесообразно проведение итоговой игры по страницам «Букваря» - «Угадайки», т.е. ставится задача в песнях «Птенчики», «Скворцы и вороны», «Эхо», «Качели» и т.д. определить название, какой интервал лежит в основе мелодии, в песне «Загадка» -определить по звучанию аккомпанемента, без слов, о ком песенка. Могут быть и другие варианты заданий, все зависит от фантазии преподавателя.

Много писала Елена Николаевна пьес для исполнения детьми на игрушечных музыкальных инструментах. Пьесы эти композитор, очевидно, создавала по заказу Н.А. Ветлугиной, для сборников «Музыка в детском саду», составителем которых та являлась долгие годы в содружестве с И. Дзержинской и Т. Ломовой.

Мы остановились на основных музыкальных жанрах для детей дошкольного возраста, в которых создавала свои сочинения композитор Е.Н. Тиличеева. Исходя из материала, показанного на семинаре, хочется надеяться, что наследие композитора не будет забыто, как оказалось, к сожалению, утрачено наследие раннего периода, посвященное музыке для академических составов.

Наследие Е.Н. Тиличеевой созданное для детей, представляет несомненно непреходящую ценность в культурном наследии России, ибо ее сочинения несут на себе печать большого таланта и высокого профессионализма.

Все созданное Еленой Николаевной для детей является яркой страницей в отечественной музыкальной педагогике и ждет еще своего исследователя и заслуживает быть изданным и систематизированным.