

Заводская Екатерина Игоревна

учитель

МБОУ «Жедайская СОШ»

с. Чапаево, Республика Саха (Якутия)

ВОСПРИЯТИЕ ОПЕРЫ ЧЕРЕЗ ДОСТУПНЫЙ ПОДРОСТКАМ СТИЛЬ МУЗЫКИ «РЭП»

Аннотация: данная исследовательская работа направлена на приобщение старшеклассников к высокому искусству опере через доступный подросткам стиль музыки рэп. Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время звучит очень много разной музыки. Рэп и хип-хоп культура в целом становятся всё более популярными и оказывает значительное влияние на подрастающее поколение, вытесняя классическую музыку, которая воспитывает эстетический вкус, имеет богатое духовно-нравственное воздействие на человека, что очень важно в период его становления.

Ключевые слова: восприятие, старшие школьники, музыкальные произведения, классическая музыка, рэп.

Homosapiens – Homomusicus

(человек разумный – человек музыкальный)

Музыка – это вид искусства, который воздействует на человека посредством звуковых образов, отражающих его различные переживания и окружающую жизнь. Одна из главных особенностей музыки в том, что она реально существует только в живом исполнении. Музыка великое, никогда не увядашее искусство. Она окружает человека, с древнейших времен и следует за нами до конца жизни.

Да, звучит очень много музыки, музыки самой разной – старинной и современной, так называемой «классической» и «легкой», исполняемой профессиональными артистами и любителями. Как разобраться в этом безбрежном звуковом мире? Как почувствовать красоту серьезного произведения, которое понапачалу может показаться скучным и неинтересным, а на самом деле глубоко по образному смыслу и истинно красиво? Совет один: стараться больше узнать о

музыкальном искусстве, его истории, особенностях языка, законах, по которым строится музыкальное творчество.

Целью данной работы является воспитание интереса подростков к классической музыке, которая воспитывает эстетический вкус, имеет богатое духовно-нравственное воздействие на человека, что очень важно в период его становления.

После прочтения произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин», детскому вниманию была представлена опера «Евгений Онегин» – лирические сцены в трёх актах, семи картинах великого композитора П.И.Чайковского, на либретто К. Шиловского, по одноимённому роману А.С. Пушкина. Премьера состоялась 17 (29) марта 1879 году в Москве. Содержание заключается в истории о молодом дворянине, приехавшем из Петербурга в деревню, который отверг любовь Татьяны Лариной, убил на дуэли своего приятеля Владимира Ленского и в итоге остался один, отвергнутый обществом. После прослушивания многие старшеклассники были возмущены непониманием «ни одного слова».

В ходе дискуссии на эту тему было выявлено, что большинство учащихся 15–16 летнего возраста предпочитают слушать рэп, считая его понятным и близким, как говорится «по душе». Многие молодые поколения выбирают рэп, так как считают эту музыку не только со смыслом, но еще и с манящим мотивом, который поражает своей ритмичностью.

Я попыталась донести всю важность эстетического восприятия посредством любой музыки, приводя примеры сходства таких разных, на первый взгляд, музыкальных жанров как опера и рэп. Действительно, оперу просто так, с нулевыми познаниями в музыке, литературе, не полюбишь, к этому надо довольно долго идти. Необходимо, как минимум, знать содержание оперы. А желательно и либретто распечатать. К сожалению, далеко не все поют членораздельно и знание текста помогает получить дополнительное удовольствие там, где большинство «ничего не понимают». Кстати, на то, что люди не понимают текстов оперы, обращал внимание еще композитор Берлиоз. Он рекомендовал певцам не забывать об этом. С таким же успехом он бы мог просить их петь более разборчиво – о

существовании проблемы и так все знают, но решить ее не может никто. На протяжении своей истории существовали разные типы оперного зрителя. Среди них можно выделить аристократию, рассматривавшую поход в оперу как выход в свет и место общения, и представителей иных социальных групп, посещавших театры менее известные и более демократичные по своему статусу. То есть основными классификационными признаками при формировании тех или иных групп оперной аудитории выступали образовательный уровень и имущественный ценз.

А вот рэп действительно доступен каждому. Для его исполнения не обязательно использовать дорогостоящие музыкальные инструменты – достаточно двух проигрывателей, чужой музыки для сэмплов, умения рифмовать строчки и немного фантазии.

Так значит подросткам просто не хватает чувства прекрасного чтобы понять оперу? Попробуем найти сходства и различия в этих жанрах музыки.

Различий много. «Ритуалы» в опере отличаются от «ритуалов» на концерте рэперов. Слушатель рэпа более пассивен во внешних проявлениях, так как речитатив держит эмоции под контролем. Для него не характерно бурное выражение эмоций, аплодисменты в неустановленных местах. Опера же родилась в Италии, стране, жители которой обладают бурным темпераментом. Для итальянцев выражение своих эмоций, будь то восторг или ненависть, является распространенным поведением, поэтому повышенный градус эмоциональной реакции, бурное выражение удовольствия или неудовольствия, непосредственной реакции на услышанное выступают детерминантами оперного представления, что поддерживается как зрителями, так и исполнителями.

Манера звукоизвлечения у оперы и рэпа тоже разная – академическая и вокальная. Если академический вокал это прежде всего «акустическое пение», то эстрада – это умение петь в микрофон. В эстраде нужно выделить свою, единственную только для тебя «фишку» и использовать её как говорится «на полную». Прежде всего следует сказать, что перед академическим и эстрадным вокалом стоят различные задачи. Если в академическом звуке изначально ценилась

способность солиста «перекричать» оркестр, то в эстраде ценился уникальный тембр будь то сипотца, гнусавость, «картавость» или иное качество голоса, которое в классическом понимании вокала считается недостатком. Академический вокал – это абсолютно другой мир. Здесь столетиями складывались стандарты и требования, обусловленные историческим развитием вокального искусства.

Стиль в одежде тоже разный. Большинство рэперов носят джинсы «трубы» и плотные рубашки или спортивные футболки, куртка-аляска, ювелирные украшения, стилизованные под рэп-культуру. Одежда больших размеров приветствуется. Часто рубашки на рэперах свисают до колен, а сползающие джинсы задевают пол. Однако одежда должна быть чистой, ее отличает лишь небрежная мешковатость. Шапочки, «бейсболки», повёрнутые назад, рюкзаки до пояса, цепочки, спортивные курточки, футболки – все это обязательные «примочки» молодого рэпера. В опере же в первую очередь приветствуется роскошь. Это дорогие вещи, наличия украшений демонстрируют «успех и значимость». Аудитория рэперов – это молодые люди от 13 до 25 лет, а как показали опросы оперу посещают в основном женщины после 30 лет и семейные пары.

На наше удивление сходств оказалось немало. Опера и рэп в принципе – музыкальные формы, вовлекающие в свою орбиту все атрибуты сценического искусства. Без пения в этих двух жанрах не обходится почти ни одна, даже самая мелкая деталь действия, и только на немногие мгновения оно уступает место чистой инструментальной музыке. То обстоятельство, что опера и рэп применяют пение в самых невероятных ситуациях (герои едят и поют, поют, страдая и умирая) даёт ощущение ненатуральности жизненных ситуаций.

Что касается музыкального отображения различных сюжетных ситуаций, то в опере для этих целей как нельзя лучше подошли речитативы, да, да, те самые речитативы – мелодии, представлявшие собой нечто среднее между пением и разговорной речью, которые составляют репертуар рэперов. В речитатив попадает весь информационный материал, который требуется донести до слушателя. В мелодическом отношении он напоминает скорее разговорную речь, чем пение: исполняется скороговоркой в очень свободной манере (с выделением отдельных

слов, сменами темпа, выразительными паузами) – певец ведёт себя как драматический актер. Вот почему речитатив не мог сопровождаться оркестром, лишь отдельные аккорды клавесина помогали певцу держаться в тональности (музыкальный пример: речитатив-секко из оперы В. Моцарта «Митридат – царь Понтийский»).

Среди учащихся 9–11 классов провела анкетирование, целью которого выявить наиболее выраженное предпочтение музыкальных жанров и отношение к классической музыке в целом. В 9–11 классах было опрошено 22 учащихся. В результате выяснилось, что большинство учащихся предпочитают слушать рэп (72%), рок (18%) и только 9% готовы слушать классическую музыку.

Итоги таковы: большая часть респондентов предпочитает слушать рэп-музыку, на втором месте по популярности находится рок, причем, без уточнения его разновидности. Остальные виды музыки, в том числе и классическая, оказались в видимом меньшинстве. Это объясняется тем, что многие даже никогда не слышали звучания оперы.

Как можно облегчить подросткам понимание оперы? Для того, чтобы решить этот вопрос я предложила написать рэп по отрывку из романа «Евгений Онегин», начитать, а потом проанализировать – легче ли воспринимается (понимается) опера после прослушивания рэпа и почему. Им понравилось исполнять рэп, казалось, что как будто звучит речь современника. Стали поступать предложения написать рэп и по другим литературным произведениям.

Вторичное прослушивание того же отрывка оперы произвело другое впечатление на учащихся. Они стали внимательнее прослушивать отрывок, искали знакомые фразы и ловили музыкальный ритм. Впечатление от прослушивания явно улучшилось.

Подводя итог следует заметить, что для понимания оперы необходим хороший (так называемый развитый до эстетизма) вкус, познание в музыке, хороший кругозор. Всё это приходит со временем. Нужно постепенно просто приобщать к этому, ведь многие и не подозревают, что классика – это интересно, что её

можно и нужно слушать. Высокое искусство может стать нам ближе через современные формы выражения. Поэтому современные исполнители стремятся к современным постановкам, чтобы высокое искусство стало ближе современному обществу. Нужно слушать классическую музыку. Во-первых, музыка нужна для души, во-вторых это просто красиво звучит. Поэтому я попыталась приобщить старшеклассников к опере через рэп и считаю, что после проделанной работы восприятие улучшилось и школьники не будут так категорично отвергать высокое искусство.

Данная работа может стать основой для организации в нашей республике фестиваля чтецов рэпа по классическим произведениям, а также использовать речитатив при инсценировке классических произведений на литературных гостиных в школе.

Список литературы

1. Цукерман В.С. Музыка и слушатель. – М.: АспектПресс, 2010. – 243 с.
2. Михайлова И.В. Русская музыкальная культура 21 века и ее мировое значение / И.В. Михайлова, Л.В. Михайлов. – М.: Инфра-М, 2009. – 76 с.
3. Руфраев А.Л. Музыка конца 20 – начала 21 века / А.Л. Руфраев, Е.К. Оdegova. – СПб.: Питер, 2011. – 76 с.
4. Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.classic-music.ru/>