

Гульназ Акбарова

ЖИРСУ

Обработки, аранжировки, авторские сочинения

Учебное пособие

Печатается по решению учебно-методической комиссии Ученого совета Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета

Репензенты:

Альфия Ибрагимовна Заппарова,

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, заведующий кафедрой музыкального театра КГК им. Н.Г. Жиганова, художественный руководитель Оперной студии Казанской консерватории;

Люция Шигабовна Мингазова, Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, преподаватель высшей квалификационной категории отделения хорового дирижирования КМК им. И.В. Аухадеева.

Акбарова Г.Н.

А 38 Жирсу. Обработки, аранжировки, авторские сочинения: учебное пособие / Г.Н. Акбарова. – Казань: Вестфалика, 2024. – 56 с.

Учебное пособие является отражением многолетней практической деятельности и опыта работы автора с учебными вокально-хоровыми коллективами Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева, а также Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

Пособие может быть использовано в образовательных курсах в процессе профессиональной подготовки студентов — будущих учителей музыки и хормейстеров в классе хорового дирижирования и чтения хоровых партитур, вокального ансамбля, хоровой аранжировки, а также в практической деятельности руководителей вокально-хоровых коллективов.

Введение

В образовательном процессе каждый руководитель музыкального коллектива сталкивается с проблемой адаптации классических, народных, а также современных сочинений разных композиторов для того состава исполнителей, которым он руководит. Учитывая возрастные особенности и технические возможности обучающихся, создаются обработки, аранжировки, переложения, инструментовки, транскрипции и т.д.

Безусловно, композиторы осознанно выбирают состав исполнителей и средства воплощения основной идеи произведения, но в условиях учебного коллектива редко удается сформировать полноценно звучащий хор с примерно одинаковым количественным составом голосов в каждой партии, позволяющему добиться естественного ансамбля. К тому же, в учебных целях обучающимся необходимо познавать музыку разных эпох, стилей и направлений. Поэтому коллективам приходится приспосабливаться под те условия, в которых они находятся. Как следствие, зачастую теноровая партия поручается альтовой, женские голоса делятся на несколько хоровых партий, таким образом, формируется искусственный ансамбль. Однако, звучание отдельной партии при этом теряет плотность и особую тембральную краску объединенных голосов.

Решением может стать переложение музыкального сочинения с одного состава исполнителей на другой, сохраняя при этом тесситурные особенности, обозначенные композитором. Допускается также незначительное транспонирование произведения в тональность, в которой основная мысль, заложенная авторами музыки и слов, будет раскрываться в более естественных условиях для исполнителя.

В вокально-хоровых коллективах инструментом служит голос — самый уникальный среди всех музыкальных инструментов. При написании хоровых аранжировок очень важно соблюдать правильное соотношение голосов хоровых партий, голосоведение, учитывать диапазон, длину фразы, объем дыхания и другие возможности участников хора.

Умение разглядеть исключительную особенность коллектива и раскрыть ее через музыкальный материал — обработку или аранжировку музыкального произведения, позволит выделить коллектив среди подобных. Изюминкой хора или ансамбля может являться состав исполнителей — наличие не только поющих, но и играющих на различных музыкальных инструментах или, к примеру, танцующих участников. Так создаются вокально-инструментальные и вокально-

хореографические ансамбли (ансамбль песни и танца, хоровой театр, вокально-хореографическая студия и т.п.).

Наличие солирующих голосов и уникальных тембров в коллективе в свою очередь добавляет сценическому образу неповторимости. При удачно подобранном репертуаре и грамотном обрамлении (обработке или аранжировке), коллектив способен ярко продемонстрировать исполнительские возможности, кроме того, он становится узнаваемым. Конечно, здесь огромную роль играет техническая подготовка как участников коллектива, так и руководителя, а также создание осмысленной художественной интерпретации любого сочинения.

Одной из важных особенностей вокально-хорового коллектива является количественный состав исполнителей. Большие составы позволяют добиться более яркого и насыщенного звучания, однако звучание малого состава придает исполнению камерность, утонченность, интеллектуальность.

По количественному составу вокальные и хоровые коллективы разделяют на следующие:

- вокальный ансамбль дуэт, трио, квартет и т.д.;
- вокально-хоровой ансамбль от 12 до 20 участников;
- камерные хоры от 20 до 40 участников;
- средние хоры от 40 до 70 участников;
- большие хоры от 70 до 120 участников;
- сводные (временные) хоры до 1000 участников (состоят из разных коллективов).

Наиболее распространенными типами хоров по составу являются:

- однородный женский или детский (детско-юношеский) хор;
- однородный мужской хор;
- смешанный хор.

Вид хора определяется по количеству хоровых партий – одноголосный, двухголосный, трехголосный, четырехголосный, многоголосный.

Крайне важен выбор направления, по которому будет развиваться коллектив. Различают несколько разновидностей хора по направлению деятельности:

- академический;
- народный;
- церковный;
- эстрадно-джазовый вокальный ансамбль и др.

Все эти коллективы будут отличаться разным характером звучания (открытым или прикрытым), манерой исполнения (вокализированная, речевая), диапазоном, особенностями произношения текста (литературные нормы

произношения либо использование особенностей диалекта, местного наречия), сценическим образом и другими характеристиками.

В соответствии с характером исполнительской деятельности вокально-хоровые коллективы также подразделяют на: учебные, оперные, самодеятельные, капеллы, ансамбль песни и танца и др.

Попадание исполнителя в жанр и стиль произведения достигается путем предварительного глубокого анализа содержания литературного текста, осмысления художественного образа, изучения специфических особенностей музыки той эпохи, в которую написано произведение, характерных жанровых соблюдения орфоэпии, верного выбора средств музыкальной выразительности и т.д. Все эти характеристики должны быть отражены в аранжировке музыкального произведения. Видоизменяя элементы музыкальной ткани необходимо опираться на целесообразность этих изменений, отклоняясь от основной идеи сочинения.

В данном сборнике представлены обработки, аранжировки, переложения, а также некоторые авторские сочинения для различных составов исполнителей — от вокального дуэта до большого смешанного хора. Учебное пособие отражает многолетний опыт работы автора с различными учебными вокально-хоровыми коллективами Казани.

Гульназ Акбарова

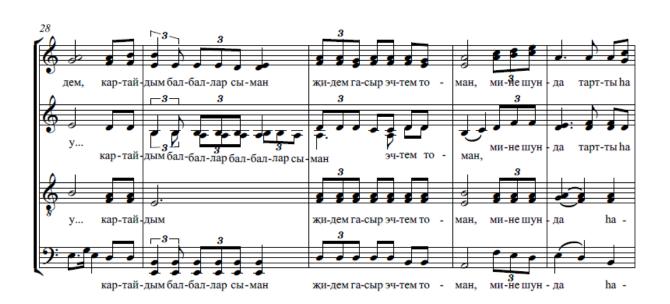
Жирсу Тоскуя по родной земле поэма для чтена, хора и солист

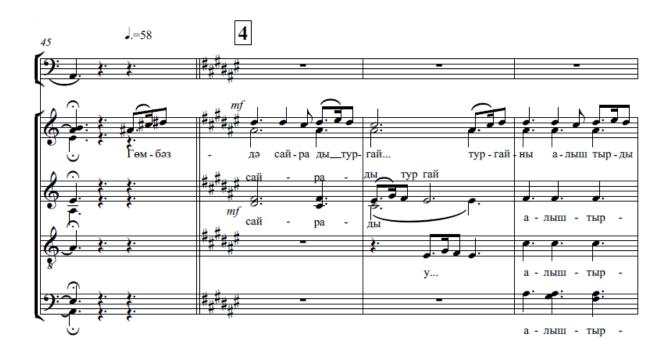
у...

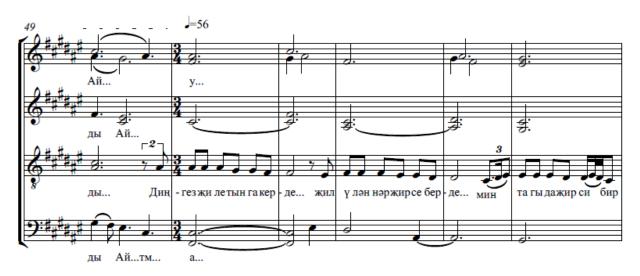

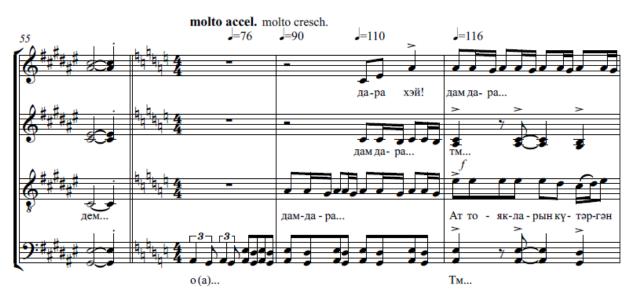

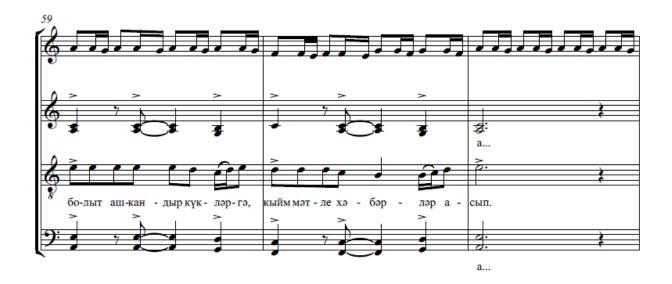

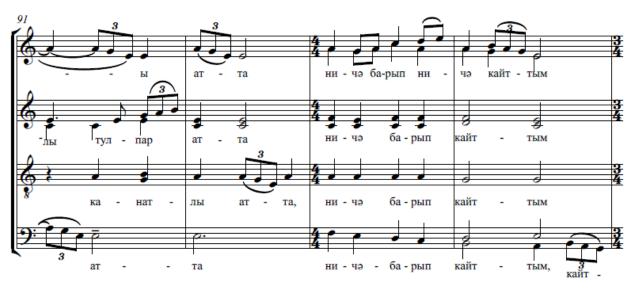

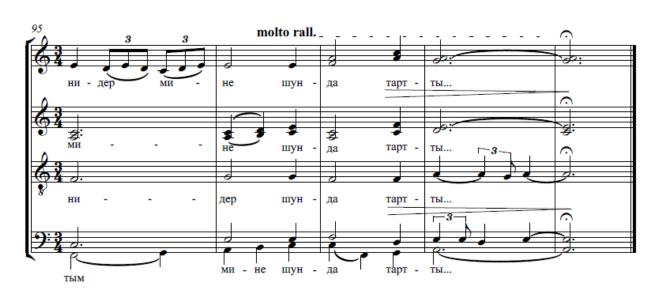

Жирсу

Идел суы аккан якка Мин канатлы тулпар атта Ничә барып ничә кайттым! Идел кебек армый атым. Мине нидер шунда тартты...

Әрем исеннән исердем, Һәм дала кебек искердем, Картайдым балбаллар сыман, Җидем гасыр, эчтем томан... Мине шунда тартты һаман.

Кан кардәшем кыпчакның да, Кодрак яккан учакның да Таныдым көлен тузанда — Күңелгә якын ызанга Жанны тидереп узганда.

Гөмбәздә сайрады тургай... Тургайны алыштырды Ай... Диңгез жиле тынга керде... Жилүләннәр жир себерде... Мин тагы да жирси бирдем.

Ат тояклары күтәргән Болыт ашкандыр күкләргә, Кыйммәтле хәбәрләр асып. Жир тирәли тасыр-тасыр Әйләнәдер ничә гасыр.

Басып жиргә, карап күккә Соравыма жавап көтәм... Далага кушыла диңгез, Күңелемдә алар тигез — Менә кайда туган нигез!

Сколько раз я мчался (мысленно) на быстроногом крылатом коне туда, где течет Волга, сколько раз возвращался обратно! Как и Волга, мой конь никогда не устает. Меня что-то тянуло туда...¹

Опьянел я от запаха полыни и, как степь стал изношен, постарел я подобно балбалам 2 , как они — прожил век, пил туман... Меня все тянуло туда.

И кровного родственника половца, и костра, разожженного Котрагом 3 — узнал я их пепел в пыли, когда он был так близок к моему сердцу и прикасался к душе.

Под куполом разливался жаворонок... Его заменила Луна... Морской ветер заполнил мое дыхание... Ветер и травы подмели землю и я снова затосковал по родной земле.

Облако, как конь, подняло копыта и устремилось в небеса, возвещая важные вести. Крутится Земля под его топотом – сколько же проносится веков!

Ступая на землю, глядя в небо, жду я ответа на свой вопрос...

Там, где степь сливается с морем, в моем сердце они равны – здесь мой отчий дом!

¹ Вольный перевод Г.Акбаровой.

[«]Жирсу» - поэма для хора, чтеца и соло баритона, написанная автором в годы учебы в консерватории. Произведение вошло в программу государственного экзамена «Дирижирование хором» в 2011 году и получило высокую оценку председателя экзаменационной комиссии Бориса Григорьевича Тевлина.

² Ритуальные камни

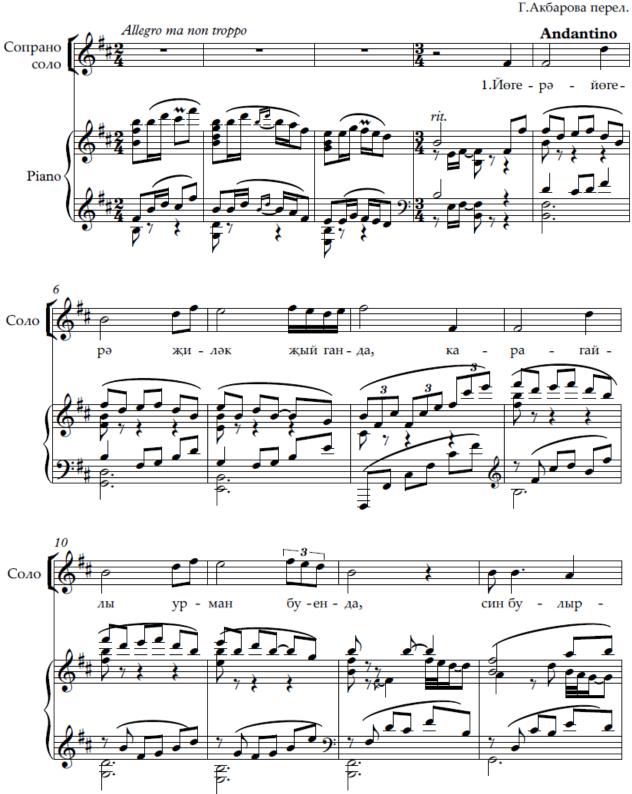
³ Предводитель одной из булгарских племенных групп Великой Болгарии, основатель Волжской Булгарии.

Жиләк жыйганда

По ягоды

М.Жәлил сүз.

М.Музафаров муз. Г.Акбарова перел.

^{*} Возможен вариант исполнения без мужских голосов однородным женским хором.

Йөгерә-йөгерә жиләк жыйганда, Карагайлы урман буенда, Син булырсың минем уемда. Ах... жир жиләгем, кура жиләгем, Сагынып көтәм сине, чибәрем.

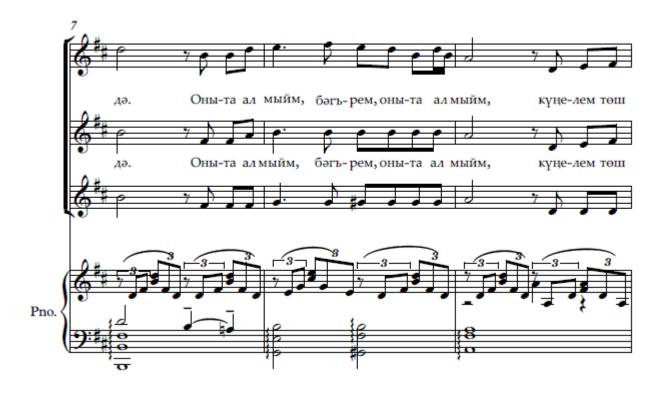
Кайтып килсәң урман юлыннан, Йөгерә-йөгерә каршы чыгармын, Тәмле җиләк белән сыйлармын һай... җир җиләгем, кура җиләгем, Сагынып көтәм сине, сөйгәнем!

Оныта алмыйм

Р.Яхин

М.Нугман

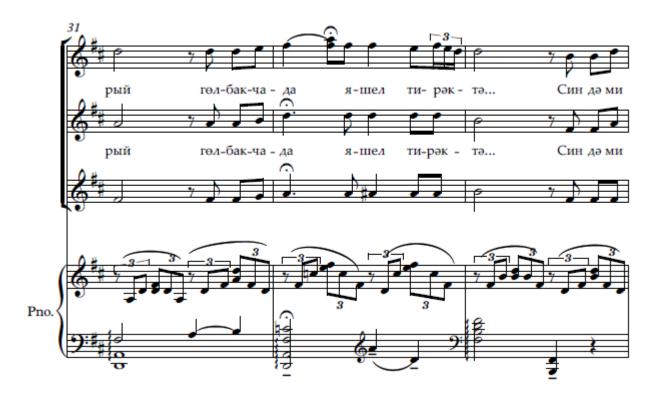

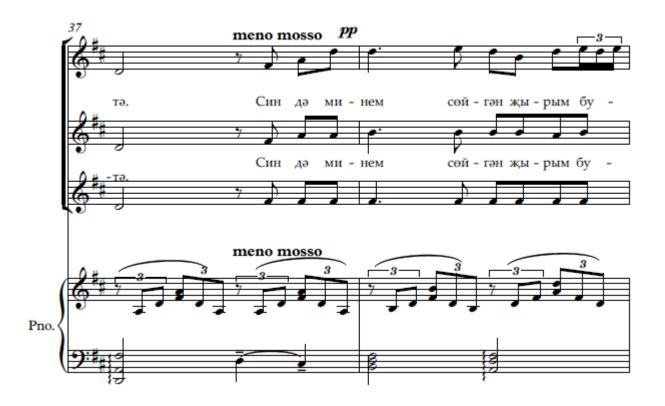

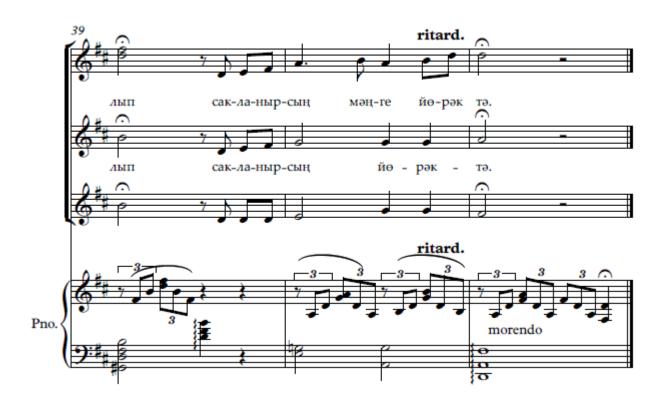

Оныта алмыйм

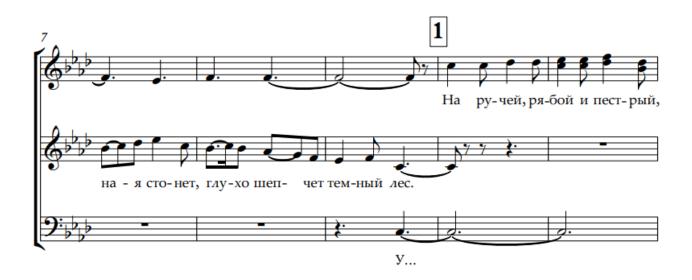
Күзләремне тутырып карап калам, Син ерактан үтеп киткәндә. Оныта алмыйм, бәгырем, оныта алмыйм, Күзем төшми синнән бүтәнгә.

Сезнең яктан искән жилләр белән Килер сыман миңа бер хәбәр. Бергә булган чакның минутларын Ник сагынам икән бу кадәр?!

Таң алдыннан моңлы кошлар сайрый Бакчадагы яшел тирэктэ. Син дә, минем сөйгән кошым булып, Сакланырсың мәңге йөрәктә.

Перед дождем

Vois Sur Ton Chemin

Vois sur ton chemin Gamins oubliés, égarés Donne-leur la main Pour les mener vers d'autres lendemains

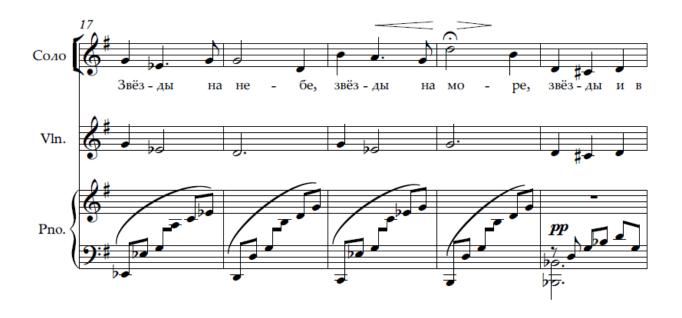
> Sens, au cœur de la nuit L'onde d'espoir, ardeur de la vie Sentier de gloire

Bonheurs enfantins Trop vite oubliés, effacés Une lumière dorée brille sans fin Tout au bout du chemin

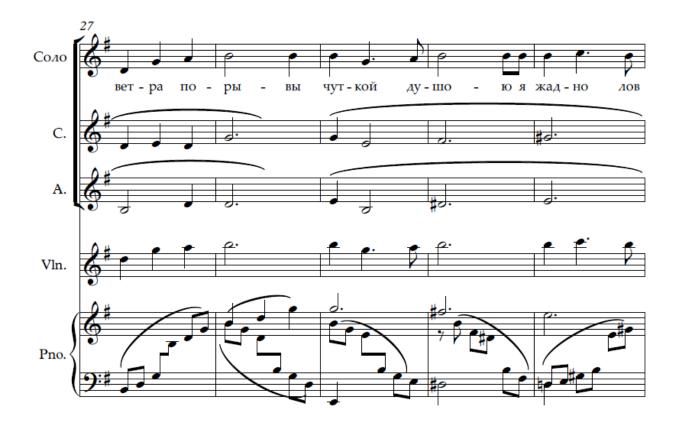
> Sens, au cœur de la nuit L'onde d'espoir, ardeur de la vie Sentier de gloire

Звёзды на небе

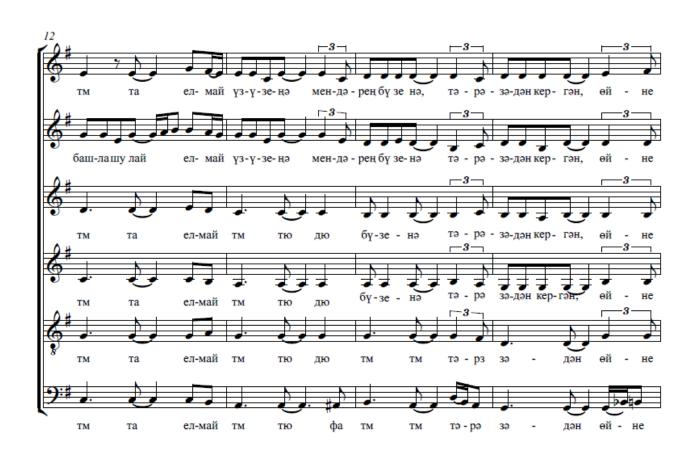

Елмай **Улыбайся** Р.Харис сүз. Г.Акбарова муз. -110 уап-па ба да па да уап па па уап па-ба да па-да уап -па фа C2 уап-па ба да па да уап па па - да___ уап уап па-ба да... па-да уап -па фа - да уап T уап па-ба да па-да уап па Б

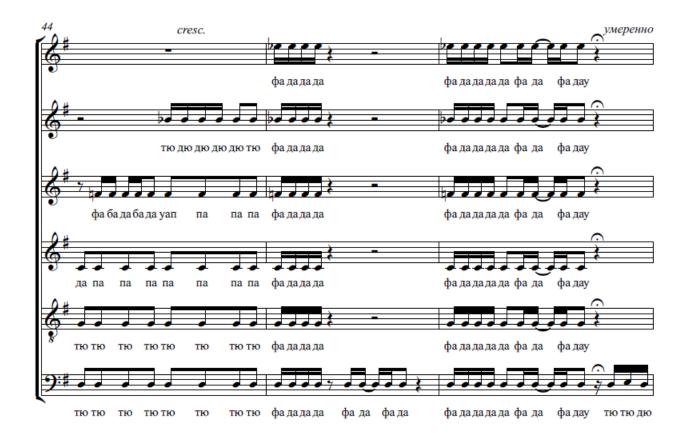

Уяндыңмы, елмай — Көнне башла шулай. Елмай үз-үзеңә, Мендәрең бүзенә, Тәрәзәдән кергән, Өйне нурга төргән, һәрчак изге көнгә, Сәлам биргән гөлгә.

Уяндыңмы, елмай! Көнне башла шулай. Елмай сәбәпсез дә — Якты, әйбәт сүзләр Табарсың һәркемгә: Бәхетлегә, кимгә, Олыга, кечегә, Жиде ят кешегә.

Уяндыңмы, елмай! Көнне башла шулай. Зилзиләләр тынар, Чыксаң юлың уңар. Авырлыклар арыр, Башлаган эш барыр. Бар дөньямны бизә Карап минем күзгә.

Содержание

Введение	3
Жирсу (Тоскуя по родной земле). Г.Акбарова, Р.Харис	6
Жиләк жыйганда (По ягоды). М.Музафаров, М.Джалиль	14
Оныта алмыйм (Забыть не в силах). Р.Яхин, М.Нугман	21
Перед дождём. Г.Смирнова. А.Некрасов	29
Vois sur ton chemin (Разгляди на своем пути). Bruno Collais	31
Звёзды на небе. Б.Борисов, Е.Дитерихс	38
Елмай (Улыбайся). Г.Акбарова, Р.Харис	43

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЖИРСУ

Обработки, аранжировки, авторские сочинения

Учебное пособие

Составитель и музыкальный редактор: *Гульназ Наилевна Акбарова*, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры татаристики и культуроведения ИФМК КФУ, главный хормейстер Оперной студии КГК им. Н.Г. Жиганова.

Иллюстрация на обложке:

Фарит Рашидович Валиуллин,
Заслуженный художник РТ, Народный художник РТ,
Лауреат премии имени Габдуллы Тукая,
доцент кафедры татаристики и культуроведения ИФМК КФУ.

Подписано в печать 31.05.2024. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 7. Тираж 50. Заказ № 0306/2.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Вестфалика» (ИП Колесов В.Н.) 420111, г. Казань, ул. Московская, 22. Тел.: 292-98-92 e-mail: westfalika@inbox.ru