

Аркадий Ильич Островский – композитор, который подарил нам детство

Аннотация. В статье представлен методический и развивающий потенциал песенного наследия выдающегося отечественного композитора Аркадия Ильича Островского в современной практике дошкольного музыкального воспитания. Материал поможет музыкальным руководителям эффективно решать задачи музыкального воспитания дошкольников средствами качественного песенного репертуара.

Ключевые слова: композитор А.И. Островский, творческое наследие, песни для детей.

Его любовь к людям была взаимной. Люди любили его, рвались на его концерты и выступления, люди окружали его постоянно, он как магнит притягивал к себе. Особенно этот его щедрый, наивный, лучезарно-добрый характер чувствовали и понимали дети.

А.Н. Пахмутова

Каждый вечер миллионы детей замирают у экранов под звуки нежной колыбельной «Спят усталые игрушки», а на детских праздниках и фестивалях звучит песня-призыв к миру «Солнечный круг». Автор этих бессмертных мелодий — Аркадий Ильич Островский, выдающийся отечественный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он обладал уникальным даром: умел говорить с детьми на языке музыки — без фальши, с искренней теплотой и уважением к хрупкому миру ребенка. Его детские песни гармонически богаты, мелодически совершенны, именно поэтому они продолжают звучать и в XXI веке, оставаясь островком абсолютного добра и света. Но главное, мелодии Аркадия Ильича постоянно возвращают кого-то в детство, а кого-то в молодость... Коллеги-композиторы вспоминали А.И. Островского как не-

вероятно жизнерадостного, лучезарного человека.

Аркадий Островский прожил недолгую, но удивительно яркую жизнь, оставив после себя десятки эстрадных хитов («Песня остается с человеком», «Как провожают пароходы», «Ах, море, море», «А у нас во дворе», «Я иду», «Лунный камень», «Красная гвоздика», «Зори московские», «Моряк сошел на берег» и др.). Но именно его детские произведения оказались неподвластны времени.

Детство и юность

Аркадий (Авраам) Ильич Островский (25.02.1914 — 18.09.1967) родился в Сызрани Симбирской губернии в еврейской семье. Отец, Илья Ильич Островский, владел музыкальным магазином «Аккорд», а с 1918 года работал настройщиком музыкальных инструментов. Мать — Софья Эммануиловна Островская, домохозяйка.

Куланина И.Н.,
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой
эстетического воспитания детей
дошкольного возраста Московского
государственного университета,
член-корреспондент МАНПО,
Москва

А.И. Островский

Уже в раннем детстве талантливый ребенок проявил яркие музыкальные способности, обладал абсолютным слухом, с удовольствием занимался игрой на фортепиано, любил импровизировать. Однако в 1927 году нужда заставила семью покинуть родной город и переехать в Ленинград, где Аркадий поступил в Школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при заводе «Электросила». Несколько лет юноша посвятил освоению кузнечного ремесла.

В 1930 году вернулся к музыкальным занятиям и поступил в Центральный музыкальный техникум, который окончил в 1935 году. В одно время с Островским в техникуме учились Никита Богословский, Василий Соловьев-Седой и Георгий Свиридов, впоследствии также ставшие выдающимися композиторами.

Профессиональный путь

Профессиональный путь в музыке Аркадий Ильич начал в качестве аккордеониста и пианиста в джазовом оркестре Эмиля Кемпера, а затем продолжил в Государственном джаз-оркестре РСФСР под управлением Леонида Утесова (с 1940 по 1947 год). Вместе с оркестром Л. Утесова А. Островский выезжал на передовую, выступая на фронтах, военных кораблях и в госпиталях перед бойцами Красной армии. Л. Утесов быстро разглядел в А. Островском гениального оркестровщика. Аркадий Ильич создал для Утесова музыкальные аранжировки к песням, став-

шим визитными карточками военного джаза. Утесов очень гордился своим подопечным и позже вспоминал, что всегда поражался «неистощимой фантазии» юного музыканта. В военное время были написаны первые работы молодого композитора («Сторонка родная», «Я — демобилизованный»).

После войны Аркадий Ильич стал любимым всей страной композитором-песенником, настоящим новатором на отечественной эстраде. С 1948 года — член Союза композиторов. Песни с проникновенной светлой лирикой, гражданственно-патриотические исполняли выдающиеся певцы своего времени: К. Шульженко, О. Анофриев, Ю. Гуляев, И. Кобзон, М. Кристалинская, М. Магомаев, Т. Миансарова, Э. Пьеха, Э. Хиль и др.

Песни для детей

Талант композитора блестяще раскрылся в песнях о детях и для детей. В них он вкладывал не только душу, но и всю свою любовь. Творческое наследие А. Островского для детей состоит из песен, которые стали культурным кодом нескольких поколений.

«Школьная полька» (1951). Одно из самых ранних и жизнерадостных произведений детской тематики, положившее начало его многолетнему сотрудничеству со Львом Ошаниным. Эта песня наметила переход композитора от строгой послевоенной маршевости к легкой, игровой и танцевальной эстетике, ориентированной на внутренний мир ребенка.

«Новогодняя хороводная» (1961). Написав «Новогоднюю хороводную» на слова Ю. Леднева, Аркадий Островский предложил оригинальную интерпретацию классического бального хоровода, сменив привычную лирическую созерцательность (свойственную, например, песне М. Красева «Маленькой елочке холодно зимой») взрывным игровым динамизмом.

Детский вокальный цикл («Галоши», «Дрозд», «Гуси-лебеди» и «До-ре-ми-фа-соль») представлен песнями, которые раскрывают игровой, познавательный мир ребенка. Композитор мастерски использует звукоподражание и легкий юмор, превращая исполнение песни в веселую игру. Творческий тандем композитора Аркадия Островского и поэтессы Зои Петровой создал замечательные веселые песни.

«Галоши» (1958) — великолепный образец игровой юмористической песни для детей дошкольного возраста. Это произведение вводит в детскую музыку элемент театрализации и жанрового гротеска. Музыкальная ткань песни построена на капризном, синкопированном ритме, имитирующем забавные детские шаги и шлепанье по лужам. Наличие частотного повторения взрывных согласных в тексте Зои Петровой превращает вокальную строчку в артикуляционный тренажер.

«До-ре-ми-фа-соль» (1964) — веселая поучительная песня, которая помогает детям в игровой форме запомнить названия нот и порядок музыкальной гаммы.

«Гуси-лебеди» (1964) — это не просто музыкальный номер, а полноценная театрализованная игра-приключение, где исполнитель меняет голоса, общаясь с улетающими птицами. В песне заложен четкий «полетный» ритм, имитирующий взмахи крыльев. Ритмический рисунок помогает развивать у детей чувство внутреннего метра и музыкальную пульсацию. Как и весь цикл, мелодия написана в естественном для ребенка дошкольного возраста диапазоне, исключая перенапряжение голосовых связок.

«Дрозд» (1964) — увлекательный путеводитель по музыкальным инструментам. Через шутивную историю о птице-музыканте Аркадий Ильич решает сложнейшие дидактические задачи. Главная ценность песни — звукоподражательный характер. По сюжету дрозд поочередно пробует играть на разных инструментах. Композитор мастерски имитирует их звучание голосом и аккомпанементом: флейта — мелодия уходит в высокий, прозрачный регистр, имитируя свист; барабан — ритм становится четким, маршевым, активизируя у детей чувство метра; гармошка — музыка приобретает характерные народные плясовые интонации. Для музыкального руководителя это идеальный музыкальный материал, чтобы научить детей на слух различать тембры инструментов и переклюкаться между разными манерами исполнения.

Детские песни — символы эпохи

«Пусть всегда будет солнце» (1962). У песни необыкновенная судьба. К. Чуковский в знаменитой книге «От двух до пяти» (великолепном

Плакат Н. Чарухина

исследовании раннего детского творчества) опубликовал строчки, которые сочинил четырехлетний мальчик Костя Баранников после того, как мама объяснила ему значение слова «всегда»:

Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Художник Н. Чарухин создал на эту тему плакат с лозунгом: «Пусть всегда будет солнце!» Поэт Лев Ошанин увидел его на Первомайской демонстрации. Он вдохновился текстом, дописал куплеты, а композитор Аркадий Островский сочинил музыку. Так родилась песня, которая мгновенно стала международным символом мира, завоевав первую премию на престижном фестивале в г. Сопоте (Польша). Ее простая, но монументальная мелодия до сих пор объединяет людей разных стран.

«Снят усталые игрушки» (1964). В соавторстве с поэтессой Зоей Петровой А. Островский создал главную колыбельную страны. В начале 1960-х годов советское телевидение готовило к запуску абсолютно новый формат — вечернюю передачу для самых маленьких «Спокой-

Памятник А. Островскому в Сызрани, в сквере им. Островского

ной ночи, малыши!». Редакции требовалась визитная карточка: песня, которая могла бы мгновенно успокоить ребенка после насыщенного дня и настроить на сон. Зоя Петрова, поэтесса, смогла найти простые, но удивительно точные и уютные образы («одеяла и подушки ждут ребят», «даже сказка спать ложится»). Музыку Островский написал буквально на одном дыхании, мелодия родилась почти мгновенно, настолько точно он прочувствовал стихотворный ритм Зои Петровой, вспоминал его сын Михаил Аркадьевич Островский (академик РАН, доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ). С сентября 1964 года и по сей день эта песня неизменно открывает и закрывает передачу «Спокойной ночи, малыши!». Впервые ее исполнила Вера Дворянинова, потом в течение многих лет ее пели сначала актер Олег Анофриев, затем певица Валентина Толкунова. На телевидении использовали и другие колыбельные, но по просьбам зрителей «Спят усталые игрушки» вернули в эфир. Секрет популярности песни кроется в уникальном сочетании музыкальной психологии, выверенной архитектуры и исполнительского мастерства.

* * *

Песенное наследие Аркадия Ильича — богатейший материал для музыкального воспита-

ния дошкольников. Его произведения обладают яркой образностью, доступной детям интонационной базой и безупречной музыкальной формой.

Включая произведения А. Островского в репертуар, различные виды музыкальной деятельности, музыкальный руководитель решает важнейшие задачи ФОП ДО: развивает у детей разносторонние вокальные навыки (от протяжного легато до легкого стаккато и четкого маршевого интонирования), совершенствует чувство ритма через танец и игру, формирует у дошкольников понятийный аппарат музыкальной грамоты через яркий, эмоционально близкий им материал, а главное — воспитывает художественный вкус на эталонах отечественной детской классики.

Феномен детских песен Аркадия Островского заключается в гармоничном синтезе строгой академической формы и искренней, интуитивно понятной ребенку интонационности. Композитор виртуозно владел палитрой детских музыкальных жанров — от терапевтического убаюкивания до призывного марша и юмористической сценки. Написанные в середине XX века, эти произведения выдержали испытание временем, доказав, что подлинно высокое мастерство в искусстве «для маленьких» требует той же композиторской строгости, что и монументальные академические жанры.