

Ph. D. & Dr. Sc. Lev Gelimson (Gelimson Lev Grigorevic),
Лев Гелимсон, литературно-художественный псевдоним Лео Гимельзон

Академический институт создания всеобщих наук, Мюнхен, Германия,
Leohi@mail.ru

**ОРФ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТАФОЛЬКЛОРНЫЕ
ИМПРОВИЗАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ МНОГОЯЗЫЧНОГО РОЛЕВОГО
ДВУХОКТАВНОГО СТИХОПЕНИЯ АВТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЯ**

Аннотация: Мировому фольклору и музыкально-педагогической и общечеловеческой отворчествляющей системе Карла Орфа присущ импровизационный игровой синкретизм с естественной (ритмо)декламацией. Таковы и собственные музыкальные жанры автора и исполнителя русских, украинских, английских и немецких стихопесен. Диалоговый ролевой (размеренный) речитатив без сопровождения с двухоктавным разнесением тесситур голосов при надобности комически впечатляюще представляет нескольких действующих лиц в театре одного актёра.

Ключевые слова: фольклор, импровизация, ритмодекламация, музыкально-педагогическая система Карла Орфа, многоязычная поэзия и стихопесня, диалоговый ролевой размеренный речитатив без сопровождения, двухоктавное разнесение тесситур голосов, театр одного актёра.

Гуманитарный научный журнал Всемирной Академии наук «Коллегиум», 15 (2015), 20–26
Добавляются ссылки на некоторые последующие труды автора по теме

Ph. D. & Dr. Sc. Lev Gelimson (Gelimson Lev Grigorevic),
literary and artistic pseudonym Leo Himmelsohn

Director of the Academic Institute for Creating Universal Sciences, Munich,
Germany, Leohi@mail.ru

**Orff-Pedagogical Metafolkloric Improvisational Multilingual Role-Playing Two-
Octave Poetic Speak-Singing Genres of the Author and Performer**

Abstract: To worldwide folklore and the musical, pedagogical, and universal humanity-creativation system by Carl Orff, synergism and improvisational playing with natural (rhythmic) declamation are inherent. They led to the own genres of the author and performer of Russian, Ukrainian, English, and German verse songs.

Dialog role-playing measured unaccompanied recitative with two-octave voice tessitura variety when needed adds comic impressibility to representing distinct persons in his one actor theater.

Keywords: folklore, improvisation, rhythmic declamation, Carl Orff's musical and pedagogical system, multilingual poetry and verse song, interactive role-playing unaccompanied recitative, two-octave voice tessitura variety, one actor theater.

Humanitarian Scientific Journal of All-World Academy of Sciences "Collegium", 15 (2015), 20–26

References to some subsequent works of the author on the subject are added

Светлой памяти выдающегося земляка, мюнхенского композитора и музыкального педагога Карла Орфа, который создал опорную для жанров автора свою «Элементарную теорию музыки» и в зале имени которого в Мюнхенской филармонии автор неоднократно выступал с концертами немецких и английских стихопесен

Мировое устное народное творчество (мифы, легенды, предания, былины, сказания, сказки, пословицы, поговорки, магические заговоры, мантры, заклинания, причитания, плачи, баллады, песни, романсы, серенады, пестушки, потешки, наигрыши, припевки, приговорки, речёвки, куплеты, частушки, шутки, прибаутки, игры, приколы, анекдоты, загадки, призывы...) включает и детский фольклор (сказочки, стишки, считалки, попевки, дразнилки, страшилки, заклички, приговоры, игры-песни и др.) [3, 8–10]. Их представление выступающими солистами (бардами, менестрелями, скоморохами, гусярами, кобзарями, акынами и др.) и хорами, ансамблями, театрами, балаганами, а то и многими собравшимися, – неповторимая синкретическая, нередко театральная игровая импровизация. Наряду с повествовательным сказыванием и мелодическим пением музыкальных звуков предустановленных высот и соотношений длительностей часта и естественная для здоровья ритмодекламация (скандирование) с настройкой тела и души. Речитативны русские былины, южно-славянский эпос и карельские руны. Обычна и ритмодекламационная «аранжировка» мелодических песен, и не только строевых, применительно к возможностям (желающих) исполнителей. Обращение к истокам мирового фольклора теоретически осмыслено музыкально-педагогической (с пробуждением музыкальных способностей в каждом при единстве речи, движения и музыки) и общечеловеческой отворчествляющей системой Карла Орфа «Шульверк». Она нацелена на воспитание творческой личности с развитием воображения, изобретательности

и независимости мышления: «учимся, делая и творя» [6, 11, 19] (важнейшее добавление к "Learning by doing").

Метафольклорны собственные театр, жанры автора и исполнителя русских, украинских, английских и немецких стихопесен и его действенное театральное учение. Многоязычный литературно-музыкальный театр (с 1987 года) автора как его литературно-художественного руководителя перенесён в 1995 году в Мюнхен. Главное в этом театре – сочинение и концертное исполнение собственных стихопесен с афишами и выступлениями по радио (включая редакцию иностранного вещания), телевидению и собственным каналам в Интернете, а также сольные концерты в Мюнхенской филармонии и на специальной сцене на центральной в Мюнхене площади Марии перед ратушей. Немаловажно и стихопесенное исполнение поэзии (Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Тютчев, Фет, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Гумилёв, Волошин, Хлебников, Асеев, Заболоцкий, Чичибабин – автор предисловий к трём поэтическим сборникам автора, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Бродский) и авторской песни (Вертинский, Галич, Окуджава, Высоцкий, Визбор, Городницкий, Дольский, Розенбаум) с авторскими посвящениями как стихопесенными обрамлениями. Собственные музыкальные (а далёкий от поэзии рэп считается таковым) жанры автора, о чём заявили профессора и доктора искусствоведения О. К. Завьялова [4] и оперный певец, специалист по итальянской опере А. Г. Стахевич [13, 14], – «Свободная стихопесня без сопровождения» и «Ритмичная стихопесня без сопровождения» на русском, украинском, английском и немецком языках типа ритмодекламации (размеренного речитатива) между художественным чтением и пением, а также авторское учение о сочинении и исполнении таких стихопесен. Собственные театральные жанры автора – «Многоязычная поэтическая дуэль», «Многоязычная артистическая дуэль», «Многоязычный поэтический диалог» и «Многоязычный литературно-музыкальный спектакль-концерт» (в том числе в любовных многоугольниках), а также «Многоязычная поэтическая экскурсия» [15].

Метафольклорное собственное действенное учение об артистическом театре полётности, мечты, интуиции, наития, исполнения желаний, творческих свободы и простора, непринуждённости, самопроизвольности, самобытности, свежести, непредсказуемости, неожиданности, спонтанности, находчивости, открытия, изобретательности, замысловатости, фантазии, импровизации, экспромта, яркости, эффектности, блеска и импрессионизма [15] во многих основах противоположно знаменитой системе режиссёрского репетиционного театра Станиславского [12]. К синтезу музыки и театра относятся собственные

авторские учения о хореографии и театрализованном представлении песен и стихопесен и создании песенных спектаклей и театрально-концертных программ.

Диалоговый ролевой (размеренный) речитатив без сопровождения с двухоктавным разнесением тесситур голосов автора с перевоплощением без переоблачения при надобности комически впечатляюще представляет сразу ряд действующих лиц в театре одного актёра. В многоязычном творческом репертуаре автора [1, 15–18] есть и поэтические сказки, и литературные произведения очевидного фольклорного характера или с фольклорными контаминациями [5]. Синкретичность многоязычного и многоролевого авторского и актёрского сочинения и исполнения может усиливаться хореографическим сопровождением без музыкального, опирающимся на наличное стихопесенное. Так, в концерте на названной сцене в июне 2015 года немецкие детские стихопесни (в том числе специально приуроченную «Футболист и балерина») ритмично подтанцовывающего автора сопровождал детский танцевальный дуэт "Schnappermann" (солисты маленькая балерина Sophie и маленький футболист Daniel, руководительницы Anna и Elisabeth). Ранее автор многократно сопровождал свои многоязычные стихопесни собственными ритмичными танцами, в том числе с футбольным мячом, статуэтками львов (Мюнхен – город многочисленных львов, лев есть на гербе Баварии), а также с наградной именной портретной куклой «Лео Гимельзон» (автор – художница Светлана Савицкая из Москвы).

Именно на фольклор непременно ориентируется автор в сочинении и прежде всего исполнении своих многоязычных стихопесен. И на обратную связь со зрителями и слушателями, особенно носителями соответствующих языков и отчасти литератур, столь необходимую для фольклора с его устной формой бытования и неповторимостью воспроизведения. В том концерте выступал и потомственный по отцу оперный певец Платон Швец (Санкт-Петербург, 30 лет пения в Италии), мать которого пела и танцевала в Санкт-Петербургской оперетте до 98 лет. Он – постоянный зритель и слушатель концертов автора. Вместе со своей ученицей и учительницей итальянского бельканто, поэтессой, певицей и аккомпаниатором Mary Evanthia Tzambiras, гречанкой, которая родилась и выросла в Новой Зеландии и живёт в Италии с родными английским, итальянским, греческим и французским языками и практическими знаниями немецкого, русского, румынского и испанского языков, Платон побывал на концерте стихопесенного исполнения автором песен Булата Окуджавы. Гостью, восторженно принявшую стихопесни "Poetic Ikebana", "Marianne", "To One Italian Woman" и "To One Greek Woman" автора

на её родном английском языке, приятно удивило ритмическое многообразие концерта, а также вне его разнесённые автором на две октавы (от баса до меццо-сопрано) тесситуры голосов Вани и Зины в песне «Диалог у телевизора, или Семейный цирк» Владимира Высоцкого. Именно на этой песне и оттачивалось автором такое разнесение, удивлявшее многих оперных певцов. Однажды все зрители и слушатели, включая кандидатов и докторов наук, дружно раскачивались в такт. Особенно при исполнении «Скалолазки» Высоцкого автору тоже удаётся подолгу распевать и согласные. У всенародного барда очень близки автору искушённые рифмы, театральность, афористичность и ярко выраженное фольклорное начало.

Сравнительная просодия в разных языках [2, 7] как основа поэтики [2, 5, 8] является опорой и для стихопесен автора, включая выбор из многочисленных вариантов сочинения и исполнения (до 20). Они разные по ритму (сочетанию и соотношению главных и второстепенных ударений и сравнительной протяжённости их и безударных гласных), темпу (адажио, модерато, аллегро и даже престо) и степени отрывистости или напевности. Самобытно и голосовое выделение избранных одинаково расположенных строк в строфах.

Концерты и другие выступления автора оздоравливают (иногда медитирующих) зрителей и слушателей (наподобие магических заговоров и мантр), если судить по отзывам русской и немецкой поэтессы, философа, теолога и на протяжении 33 лет главного врача, матери пятерых замечательных детей Марии Кизнер и Ph. D. med. Anna Vombolowsky. На такой же сцене в 2009 году один оперный певец замечательно и ярко исполнял написанные профессиональным композитором песни на немецкие стихотворения автора. А в 2011 году автор сам представлял последние как стихопесни. Интерес зрителей был не меньше. Участились фотографирование и видеосъёмки. Ведь исполнитель – сам поэт. Стихопение куда яснее выражает замысловатую поэзию автора. И небывалую для немецкого языка напевность и нежность. Сказывается поэтическая школа намного более напевных остальных языков автора. Немцам вспоминается Шиллер, особо ценимый автором. На стороне стихопения наряду с воспринимаемостью – очень значимая в искусстве оригинальность, особенно усиливаемая двухоктавным разнесением тесситур голосов в стихопеснях-диалогах. Некоторые зрители заходили даже сбоку, чтобы заснять подтанцовку автора на видео. Это наталкивает на размышления о соотношениях народного и профессионального искусства. Оперное пение – единственное в своём роде высшее достижение человеческого духа, бриллиант, которому ничуть не мешает задушевное народное исполнение как первоисточник живой воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гелимсон Лев Г., Gelimson Lev G., Гелімсон Лев Г. Сокровенное не утаив...
Му Inmost. Не приховуючи потаємне... Стихи. Poems. Вірші / Предисл.
Бориса Чичибабина; Foreword by Theodore Serbul; Передмова Ю. Й.
Назаренка. Ред. член СП Украины Ю. И. Назаренко, Ph. D. in English
Philology Theodore Serbul and Ph. D. in English Philology Janet Gendelman.
Сумы: Изд-во «Графика», 1992. 64 с.
2. Жирмунский В. М. Введение в метрику: Теория стиха. Л.: Academia, 1925.
288 с.
3. Жирмунский В. М. Фольклор Запада и Востока: сравнительно-исторические
очерки. М.: ОГИ (Объединённое Гуманитарное Издательство), 2004. 464 с.
4. Завьялова О. К. Виолончель в камерно-ансамблевых жанрах украинской
музыки: эволюция общеевропейских стилевых тенденций: автореферат
дис. ... доктора искусствovedения: 17.00.03. Киев: Нац. муз. академия
Украины им. П. И. Чайковского, 2012. 34 с.
5. Квятковский А. П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Б. Роднянская. М.:
Сов. энциклопедия, 1966. 376 с.
6. Леонтьева О. Т. Карл Орф. М.: Музыка, 1984. 334 с.
7. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.:
Сов. энциклопедия, 1990. 686 с.
8. Литературная энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1929–1939. Т. 1–11.
9. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Сов.
энциклопедия, 1991. 736 с.
10. Патроева Н. В. К проблеме художественного хронотопа: поэтика глагольных
времен в русской народной лирической песне // Лингвофольклористика на
рубеже 20-21 вв.: итоги и перспективы. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007.
С.152–161.
11. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа: Сборник статей,
пер. с нем. / Под ред. Л. А. Баренбойма. Л.: Музыка, 1970. 160 с.
12. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1988–1999.
13. Стахевич А. Г. Искусство bel canto в итальянской опере XVII–XVIII веков:
Монография. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 200 с.
14. Стахевич А. Г. Bel canto в западноевропейской опере XIX века: Монография.
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 416 с.
15. Энциклопедия «Кто есть кто». VIP (Very Important Person) Гелимсон
(Gelimson, Гимельзон, Himmelsohn) Лев (Lev, Лео, Leo) Григорьевич. –

Мюнхен: Изд-во Всемирной Академии наук «Коллегиум», 2014. 160 с.

16. Himmelsohn Leo. Опечаленное счастье. Засмучене щастя. Sad Luck. Betrübtet Glück. Русская, украинская, английская и немецкая поэзия. Лирический юмор. Російська, українська, англійська і німецька поезія. Ліричний гумор. Russian, Ukrainian, English, and German Poetry. Lyrical Humor. Russische, Ukrainische, Englische und Deutsche Poesie. Lyrischer Humor. Munich: Publishing House of the International Academy of Culture "Dominanta", 2001. 104 с.
17. Himmelsohn Leo. Полное собрание лирики. Мюнхен: Изд-во Международной Академии культуры "Dominanta", 2004. 512 с.
18. Himmelsohn Leo. Полное собрание лирики. Изд-е 2-е, перераб. и доп. Мюнхен: Изд-во Международной Академии культуры "Dominanta", 2004. 616 с.
19. Orff C., Keetman G. Musik für Kinder: Bände 1–5. Mainz: Schott Musik International, 1950–1954.