

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПИАНИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. ИННОВАЦИОННАЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕПЕРТУАРА.

(Направление: Инновационные технологии в современной педагогике искусства)

Хатит Алина Азметовна

преподаватель фортепиано,

Заслуженный работник культуры Республики Адыгея

МБУ ДО ДШИ а.Тахтамукай

Если современному педагогу фортепиано, не равнодушного к творческому развитию ребёнка, придёт идея вложить в его руки ключик, при помощи которого юный воспитаник сможет вступить в волшебный сад музыки, то это будет самый верный способ вдохнуть новую жизнь в предлагаемые музыкальные творения. Только любовь и творчество может повлиять на этот процесс и вызвать в сердце ребёнка искренний отклик и самые положительные эмоции.

Никто не встречал шести - семилетнего ребенка, который пришел бы сразу на первый урок музыки с сияющими глазами, с огромным ожиданием, с безграничной любовью к незнакомому миру звуков и желанием извлечь их своими собственными руками. Именно поэтому многие выдающиеся, на современном этапе педагоги, творчески работают над поиском неиссякаемого «запаса увлекательных возможностей», с помощью которых можно научиться играть на любом инструменте. А ведь стало давно ясным, что к каждому ребенку нужно найти свой собственный подход. Опытный и чуткий педагог понимает, что нормальный, здоровый ребенок обычно любознателен, пылив, открыт для внешних впечатлений и воздействий; почти все его интересует, привлекает внимание. Этим «рычагом», созданным самой природой, следует постоянно пользоваться в обучении вообще и на музыкальных занятиях в частности. Музыка может изображать окружающий мир, людей, животных, разнообразные явления и картины природы. Поэтому и стоит раскрывать, иллюстрировать выразительно-изобразительные возможности музыки.

Выдумка, творческая фантазия и изобретательность педагогов-новаторов ничем не ограничены, кроме, естественно, здравого смысла, практической целесообразности и профессиональных действий. В любом случае, «запас увлекательных возможностей» сможет не только вызвать интерес учащегося, но даже и поддержать его в течение нужного времени, что, безусловно, является необходимой предпосылкой для общего успеха.

В классе специального фортепиано, по опыту многих педагогов, умение музицировать даёт возможность ученикам почувствовать свою значимость в среде сверстников, активно участвуя в художественной жизни общеобразовательной школы и, тем самым, поднимая общественную значимость обучения в музыкальной школе. Все прекрасно понимают, что знакомство с лучшими образцами песенного, романсового, инструментального творчества западноевропейских, русских и современных российских композиторов

воспитывает хороший вкус и помогает ориентироваться в окружающем звуковом пространстве.

Как известно, игра в ансамбле активизирует учебно-воспитательный процесс учащегося, его музыкальные способности, формирует хороший вкус и развивающе влияет на:

1. Технический план произведения
2. Приобретение художественно – эмоциональных навыков
3. Расширение музыкального кругозора
4. Развитие чувства метроритма, синхронности исполнения, умения свободно и художественно читать с листа в любом темпе, приобретения твердых аппликатурных навыков, развитие чувства ритма партнера, умение слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров.

Соответственно, на данный момент, стоит непростая творческая задача – преобразовать современный педагогический фортепианный ансамблевый репертуар, который может внести ноту свежести, творчества и большого вдохновения. Существует большое количество изданных фортепианных ансамблей, включивших в себя музыку от добаховских времен до наших дней. Основные источники его пополнения - это сочинения современных композиторов, новые публикации произведений старинных мастеров и переложения специально для ансамблевого исполнения. На наш взгляд к поиску ответов на эти вопросы необходимо подойти с инновационных позиций.

Как говорит сегодня современная методическая литература - инновации в музыкальном образовании - это особая проблема. Инновационный подход в обучении игре на музыкальном инструменте сейчас связан с вопросом – «как учить?». Но почему то мало кто задумывается о том, чтобы подумать над тем «что учить?». Понятно, что приток новых впечатлений и переживаний «будит» у юного исполнителя эмоциональную отзывчивость, накопление ярких слуховых впечатлений, развивает художественное воображение и умение анализировать исполняемое.

Как известно, одной из основ учебного репертуара считается *фольклор*, путь от народной песни ведет не только к вершинам мировой классики, но и к *современной музыке*. А *классика* способна создать иммунитет против дурного вкуса, что благотворно воздействуют на духовный и нравственный мир человека. Однако в наши дни одного классического и народного репертуара уже не достаточно для воспитания современного ученика – пианиста. Поэтому именно сейчас нужен новый педагогический подход, профессиональное чутье и мудрость для нахождения лучшего и ценного во всем многообразии современной музыки, тем самым оберегая юного музыканта от обычной и некачественной поп-культуры.

Таким образом, несомненно, педагогам будет интересна хрестоматия педагогического репертуара для учащихся исполнительских отделений детских школ искусств «Звёздная встреча», основанная на профессиональных переложениях и обработках вокального творчества Алексея Рыбникова в фортепианные ансамбли (автор – Хатит А.А, 2016г). В предисловии хрестоматии указано, что за основу сборника легких переложений взяты популярные звёздные мелодии из произведений вокального и инструментального жанра

известного советского и Российского мэтра, композитора Алексея Рыбникова. Здесь мы встречаемся со звёздными мелодиями автора музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-операм, работающего в настоящее время с большим воодушевлением и энтузиазмом. Музыка, не похожая ни на одного автора принесла этому композитору успех, восхищение, признание, полные залы зрителей и гастролы в России и за рубежом. Любое произведение Алексея Рыбникова узнаваемо с первых тактов, ведь его творчеству присущи благородство мелодии, пронзительные и щемящие интонации, искренность и чистота, мир, добро и вечно живущие благородные надежды. При знакомстве со сборником, педагог должен донести до учащегося о том, что наряду с сочинением камерной музыки, популярный современный композитор А.Рыбников большой интерес проявляет к кинематографу. Ему поступают предложения к сотрудничеству для создания музыкальных композиций, которых уже на данный момент более сотни и в различных жанрах. Он занимается музыкой и в данный момент времени, ведет большую просветительскую работу, принимая активное участие в различных культурных проектах и получая большое количество наград и званий. Некоторые произведения А.Рыбникова настолько полюбили слушателям, что стали существовать как отдельные музыкальные хиты. Они ранее и даже сейчас легко узнаваемы, запоминаемы, ярки и характерны. Это музыка к кинофильмам: "Приключения Буратино", "Большое космическое путешествие", «Красная шапочка», "Дети из бездны", "Вам и не снилось", "Звёздный мальчик" и многие, многие другие. Звёздные мелодии хрестоматии знают люди трёх поколений, они коррелируют с хорошими текстами, которые накладывают такие же положительные смыслы на инструментальное звучание.

Таким образом, впервые данные произведения переложены для игры в фортепианном ансамбле для одного и двух фортепиано в 4 руки, что не может не вызвать интереса педагога и юного исполнителя, это придаёт сборнику **актуальность и новизну тематики**. В сборнике данные переложения удобны в исполнении, мелодичны и ярки. В каждое переложение из сборника вложен огромный труд, **цель** которого заключается в донесении до юных исполнителей старых, но не забытых звёздных мелодий из лучших шедевров музыкального творчества композитора А.Рыбникова, потому и не случайно выбрано название сборника «Звёздная встреча». Произведения сборника «Звёздная встреча» предназначены для учащихся фортепианных отделений и расположены по мере возрастания трудности (по классам): 1-2, 3-4, 5-7. В этом и заключается **практическая и педагогическая ценность** сборника. Своеобразие и простота красок переложений, доступность музыкального материала, яркость выбранного репертуара не смогут оставить исполнителя и обладателя данного сборника равнодушными, в чем и заключается **ценность хрестоматии**. Автор переложений хрестоматии педагогического репертуара «Звёздная встреча» оставляет право за педагогом и любым другим исполнителем в выборе удобной для него аппликатуры, не уклоняясь от проставленных темпов и динамики. Материал переложений интересен, увлекателен и прост. Репрезентационно то, что фортепианные ансамбли, прошедшие изначально вокальный путь, теперь доступны юным пианистам и их педагогам. Пользуясь данным сборником, юный музыкант может ознакомиться с краткой характеристикой творчества Алексея

Рыбникова и ярко-иллюстрированными страницами, которые раскрывают содержание музыкальных произведений и мир их героев: добрых и коварных, хитрых и искренних, деспотичных и ранимых, любящих и романтических. Об этом и многом другом можно узнать, ознакомившись с данным сборником, куда вошло более 15-ти популярных мелодий и произведений теперь уже в переложении для фортепианного ансамбля:

Для 1-2 классов:

1. «Песня Папы Карло»
2. «Лунная песня»
3. «Колыбельная кошки»
4. «Песня кошки»
5. «Песня красной шапочки»
6. «Пеня Дуримара и хора лягушек»

Для 3-4 классов:

1. «Романс черепахи Тортилы»
2. «Песня фонарщиков»
3. «Ты мне веришь»
4. «Кукольный театр Карабаса - Барабаса»
5. «Какое небо голубое»

Для 5-7 классов:

1. «Серенада Пьеро»
2. «Поле чудес»
3. «Бу-ра-ти-но!»
4. «Встреча»
5. «Последняя поэма»

Главные принципы хрестоматии:

- обращение к большому количеству самых ярких и популярных вокальных произведений А.Рыбникова (расширение репертуара);
- расширение общетеоретического и музыкально-исторического кругозора (обогащение сознания и интеллекта музыканта с помощью ярких иллюстраций и краткого содержания к произведениям);

Основываясь на этих принципах, обучение и практика фортепианного ансамбля по данной хрестоматии будет по-настоящему увлекательной, инновационной и развивающей. «Азбукой» ансамблевого исполнения «Звёздной встречи» является - синхронность, баланс, согласованность в приемах звукоизвлечения, общность ритмического пульса, передача от партнера к партнеру голосов, эмоциональный позитив, знакомство с шедеврами современного детско - юношеского музыкального романтизма и т.д. Эти понятия незыблемы, в них сохраняются богатые российские музыкальные и педагогические традиции. Известные шедевры вокального репертуара А.Рыбникова зазвучат по новому, богаче и колоритнее. Это и должно воплотиться благодаря силе, широкому диапазону и звучности фортепианного ансамбля. Прогнозы знакомства со «Звёздной встречей» уже predeterminedены -

расширение круга исполнителей и поклонников, а итог - равнодушным ни останется никто!

Необходимо учесть, что в репертуаре современного ученика - пианиста необходимо изучать, внедрять, пропагандировать современную музыку любого жанра, не уступающую классической. Нужно помнить, что благодаря этому, ученик понимает качество, связь музыки поколений разных времён, обогащая свой собственный музыкальный опыт.

Итак, репертуар – это основа методики обучения. Новые профессиональные переложения и обработки ярких музыкальных произведений, несомненно, должны повлиять на педагогическую практику пианистической школы. Инновационная популяризация музыкального репертуара из данного сборника ставит целью восполнить репертуарный пробел и обогатить исполнительский багаж знаний, умений, навыков юного исполнителя. Вдумчивое и серьезное его изучение, верный подход к его выбору, создание исполнительских вариантов – средство воспитания вкуса, интеллекта, духовного мира ученика. Работа педагога с новым качественным репертуаром, основанная на современных интерпретациях и переложениях, всегда будет являться инновацией в современной технологии обучения, открывая тем самым широкие возможности для самореализации ученика-пианиста, для поиска новых креативных форм и методов обучения в современной педагогике искусства.

Литература:

1. Дроздова М.А «Уроки Юдиной».- М., 2006г.
2. Евсеева Т.Г. «Работа в классе фортепианного ансамбля».- Методическая работа, г. Улан-Удэ, 2015г.
3. Каретникова Н.Д. «Традиционные и инновационные формы работы с репертуаром в классе фортепианного ансамбля». - Методический доклад. - г. Воркута, 2015г.
4. Каретникова Н.Д. «Работа над ансамблями как одна из форм развития интереса в обучении музыке детей со средними данными».- Методический доклад. - г.Воркута, 2015г.
5. Рыбников А.Л. «Кто доброй сказкой входит в дом». – Вокально-музыкальный сборник.- М. «Дрофа», 2001г.
6. Хатит А.А. «Звёздная встреча».- Хрестоматия педагогического репертуара для учащихся исполнительских отделений ДШИ.- а.Тахтамукай.- 2016г.
7. Хатит А.А. «Музицирование».- Учебно-образовательная программа для музыкальных отделений ДШИ и ДМШ.- а.Тахтамукай.- 2009г.