ХРЕСТОМАТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА «ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФОРТЕПИАНО В ДШИ. НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Как музыкально-педагогическая известно, современная литература достаточно разнообразна и интересна, она широко используема и востребована в разных кругах музыкального общества. Безусловно, что репертуар именно для учащихся исполнительских отделений детских школ искусств и музыкальных школ за долгие десятилетия существования систематизировался, претерпевал изменения и обрёл свой статус академичности и классичности. Педагогам нынешнего времени известны популярные сборники: «Школа игры на А.Николаева, хрестоматии педагогического фортепиано» А.Артоболевской, В. Геталовой, Б.Милича, А.Бакулова, К.Сорокиной и т.д. Их роль призвана к одному, всеобщему и главному – эффективному обучению игры на фортепиано на начальном этапе, материал которых давно устоялся, изложен последовательно и систематично. Возможно пафосно, но, стоит сказать и о том, что нет ничего совершеннее в музыкальном искусстве, чем приходить к положительному результату путем обновления и расширения музыкального репертуара не по пути увеличения его количества, а по пути отбора его качества и целесообразности. Это не отклонение от традиций, правил или норм, это не отказ от старых форм обучения и сложившихся методик. Это один из способов укрепления и становления новой модели фортепианной школы. Множество существующих современных сборников на данный момент времени призваны к одному и тому же – повысить интерес исполнителя и его профессионализм. Но мало кто задумывается, что не всё приемлемо для музыкально-эстетического и профессионального развития именно детей в школах искусств. Произведения новых изданий не всегда несут ту смысловую нагрузку, которая может положительно оказать влияние на творческое, эмоциональное и профессиональное развитие юных музыкантов, в частности, юного пианиста. Безусловно, что яркое и полноценное развитие его личности зависит от многих факторов: социальных условий, его одарённости, умения работать над собой и т.д. Но редко, кто задумывается о том, что именно верно подобранный для него репертуар несёт в себе то зерно, которое может дать свои всходы уже на раннем этапе развития в условиях детских школ искусств. Таким образом, в репертуаре профессиональной фортепианной школы непрерывной системы музыкального образования «школа-училищевуз», именно в первом звене, юные учащиеся изучают и демонстрируют различные формы музыкальных произведений, одной из которых является «вариационная», не всегда простая, доступная в исполнении, удобная и вызывающая неподдельный интерес самого исполнителя. Хотя он вынужден изучать и практиковать эту форму на академических концертах, экзаменах, во всевозможных профессиональных конкурсах и других видах музыкального творчества.

Как итог выше сказанному, мы нашли еще один путь из многих существующих, но отличающийся от них. Это путь, который еще не практиковался нигде, но уже находит своё применение в условиях педагогической практики с детьми. Это создание нового репертуара для детей, обучающихся фортепианному искусству, путем переложения музыкального произведения из одной формы в другую. Работу в этом направлении и глубокое наблюдение над реализацией данной идеи мы назовём модернизацией содержания современного музыкального образования в условиях детской школы искусств.

Как известно, наибольший интерес у юного пианиста всё же вызывают произведения с более ярким и динамичным характером, произведения, которые на слуху, либо произведения, содержащие яркую краску, контрастность и простоту изложения. Произведение может содержать в себе фактурную сложность, хотя это не всегда тормозит процесс изучения по той причине, что оно вызывает в музыкальном воображении ребёнка положительный эмоциональный отклик. Поэтому возникает ряд вопросов:

- 1) Что это за форма музыкального произведения, на чём она основывается, как трансформируется и из чего?
- 2) Какова её роль в педагогической практике с учащимися отделения фортепиано?

Таким образом, мы предлагаем новую хрестоматию педагогического репертуара «Путешествие к истокам», которая следует главному девизу «Сила — в наследии, будущее — в уважении к нему!». Её новый репертуар призван ознакомить как можно шире и больше учащихся, педагогов и музыкантов с материалом из народных песен и танцев, но уже в другой форме, в форме лёгких вариаций для фортепиано.

Для начала кратко ответим на вышеперечисленные вопросы:

- 1) За основу взяты простые инструментальные пьесы, основанные на популярных танцах и песнях, трансформирующиеся из своих истинных форм в форму «вариационную» (крупную);
- 2) Данная форма произведений с лёгкостью вызывает интерес исполнителя, не затрудняет процесс её изучения и освоения, развивает все технические стороны и пополняет репертуар

Репертуар хрестоматии «Путешествие к истокам» призван приобщать и популяризировать песенную и танцевальную культуру разных народов: русские, белорусы, украинцы, эстонцы, молдаване, грузине, адыги и т. д. Если раньше эти мелодии находили своё применение в вокальном и танцевальном жанре, то теперь, благодаря данному сборнику, они впервые могут использоваться в инструментальном направлении в педагогической практике

детских школ искусств, это всегда актуально и ново. Данные произведения в новой трактовке могут с лёгкостью пополнить репертуар из крупных форм (вариаций). Цель данной работы — обновить и обогатить современный репертуар юного пианиста новыми интересными интерпретациями в виде авторских переложений на известные и полюбившиеся народные мелодии. В рамках учебного процесса сборник призван заинтересовать учащегося, повысить его интерес к обучению на инструменте и привить профессиональные навыки. По той причине, что песенный и танцевальные жанры в музыке по строению имеют повторный характер, выбранный репертуар в точности отражает варьированное повторение тематического материала, что, безусловно, характерно именно форме «вариации».

Знакомство с яркими образцами фольклорного наследия в предлагаемом варианте должно способствовать созданию нового ритмического ключа, что помогает решать ряд образовательных, практических и воспитательных задач в оптимизации обучения детей музыкальному исполнительству. Возможно, теперь, в данном варианте, народная музыка обретёт новых поклонников и слушателей, путь к сердцу которых проложит каждая страничка данного собрания. Сборник состоит из поэтичного предисловия, рекомендаций, ярких иллюстраций, нотного текста и пояснений к нему. А также поясним, что нотномузыкальный раздел удобен тем, что он не рукописный, а в электронном виде и готов к серийному размножению и изданию, что облегчает пути его реализации и внедрения в практику с детьми.

Структура работы включает 3 части (раздела вариаций): 1-2, 3-4, 5-7 классы. Они систематизированы и расположены по степени возрастающей сложности: от коротких до протяжённых. Каждая из вариаций выдерживает форму: тема + вариации (от 1 до 4-х, иногда кода). Для начинающих воспитанников этого достаточно, ведь выбор и публичное исполнение данной академическом концерте или экзамене (по учебной программе) может включать до двух и более вариаций. Для грамотного разбора нотного текста предлагается относительная свобода по выбору аппликатуры. Каждая вариация обозначена определенным темпом и характером, имеет своё динамическое и гармоническое развитие. Вариации мелодичны и техничны, легко запоминаются и изложены в достаточно простой и удобной фактуре, понятны и близки по своему образному содержанию, как детям, так и взрослым. В каждом разделе за 1-2, 3-4, 5-7 классы присутствует репертуар, отражающий национально-региональный компонент: адыгские танцевальные мелодии (Лъепечас, ЗэфакІу, Удж). Их первичная форма и структура несут в себе тот-же тематический материал, близкий к вариационной форме. Поэтому, в данном случае эти танцевальные мелодии смело переложены в форму вариаций, как в форму, по определению, подразумевающую видоизменение музыкальной темы, мелодии или музыкального сопровождения. Также, в одном из разделов рекомендаций, в виде первоисточника, предлагается ознакомиться с жанром выбранного произведения, его характером и историей создания. Педагог, вместе с учащимся, может легко пройти небольшой экскурс к общим истокам танцевальной культуры народов. Например:

- 1) Белорусский танец «Полька Янка» белорусский танец в характере польки. Музыкальный размер 2/4. Темп умеренно быстрый. Исполняется в паре весело и живо, с продвижением по кругу. Для танца характерно выстукивание ритма ногами и кружение пар.
- 2) Эстонский народный танец сугубо мужской, с простым рисунком и музыкальным сопровождением. Музыкальный размер 2/4. Означает ходить по кругу. Этнический народный танец сравнивается с «танцем ветра» или «полькой дьявола», отражает окружающую среду и важное событие.
- 3) Белорусский народный танец «Крыжачок» массовый парный белорусский танец («крыжак» дикий селезень или белорусское происхождение от слова «крест»). Музыкальный размер 2/4 и 4/4. Темп танца в начале медленный, постепенно ускоряется. Танцующие пары располагаются крестом.
- 4) Белорусский народный танец «Бульба» (в переводе с белорусского «картошка»). Танец, схожий с полькой, притопом, галопом, с использованием различных вариаций, очень весёлый, яркий и эмоциональный. В танце задействованы только девушки. Музыкальный размер 2/4 и 4/4. Характер танца лёгкий, живой, стремительный, озорной.
- 5) Молдавский народный танец «Молдовеняска» (значение букв. «молдавская»). Популярный молдавский народный танец. Музыкальный размер 2/4. Часто в композиционной структуре преобладает форма рондо (запев-припев). Все танцоры становятся в круг, после нескольких кругов разбегаются по парам и начинают зажигательный танец, после которого вновь становятся в общий круг с новой фигуры.
- 6) Адыгский танец «ЗэфакІу» (значение перевода «идти друг к другу на встречу»). Обычно этим открывается вечер танцев на любом торжестве адыгов. Это парный лирический танец парня и девушки, исполняемый плавно и грациозно в умеренном темпе. Музыкальный размер 4/4. В инструментальной культуре этот танец обрел свою смысловую нагрузку, богат особыми ритмическими, мелодическими и гармоническими красками.
- «Лъепечас» (перевод «танцуй Адыгский танец носках»). современном названии «Тлепечас» быстрый, темпераментный, но с Современный лирическим содержанием танец. танец стал высокотехничным и зрелищно-развлекательным танцем. В данной вариации из сборника оба танца лирические в умеренном темпе.
- 8) Адыгский танец «Удж» древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодёжью в парах. Два вида: удж-хурай (старинный обрядово-культовый, круговой и хороводный) и современные парные (тІурытІу, уджхэщт, уджпыху). Массовая хороводная пляска, исполняемая в медленно-торжественном темпе. В инструментальной музыке обозначен размером в 2/2 и 4/4.

Каждый из трёх разделов хрестоматии содержит в себе 7 вариаций: I часть

(1-2 класс)

- 1. Вариация на русскую народную песню «Как пошли наш подружки»
- 2. Вариация на русскую народную песню
- 3. Вариации на Белорусский танец «Полька-Янка»
- 4. Вариации на русскую народную песню «Заиграй, моя волынка!»
- 5. Вариации на русскую народную песню «Хуторок»
- 6. Вариации на адыгейский народный танец «ЛъэпІэчас» №1
- 7. Вариации на адыгейский народный танец «ЛъэпІэчас» №2

II часть

(3-4 класс)

- 1. Вариации на русскую народную песню «Пряха»
- 2. Вариации на русскую народную песню «По Дону гуляет!»
- 3. Вариации на украинскую народную песню «Чёрные брови»
- 4. Вариации на русскую народную песню «По улице Мостовой»
- 5. Вариации на грузинскую народную песню «Светлячок»
- 6. Вариации на адыгский народный танец «ЗэфакІо» №1
- 7. Вариации на адыгский народный танец «ЗэфакІо» №2

III часть

(5-7 класс)

- 1. Вариации на эстонский народный танец
- 2. Вариации на белорусский народный танец «Крыжачок»
- 3. Вариации на молдавский народный танец «Молдовеняска»
- 4. Вариации на русскую народную песню «Ой, полна, полна коробушка»
- 5. Вариации на белорусский народный танец «Бульба»
- 6. Вариации на адыгский народный танец «Удж» №1
- 7. Вариации на адыгский народный танец «Удж» №2

Вариационные циклы хрестоматии педагогического репертуара «Путешествие к истокам» не ставят перед педагогом и его воспитанником сложных задач, по трём причинам:

- 1) В названии сборника ясно указывается, что авторские переложения народных песен и танцев определены в форму «лёгких» вариаций
- 2) Форма переложений, их трактовка, фактурное развитие и образное содержание каждой из «лёгких» вариаций вполне соотносимы к техническим возможностям, умениям и навыкам, которым обязан владеть обучающийся определённого класса

3) Роль авторских переложений данного педагогического репертуара заключается в привитии любви и творческого интереса к простой вариационной форме средствами народной музыки

Таким образом, после определённого мониторинга, данный репертуар уже успешно вошел в практику фортепианного отделения МБУ ДО ДШИ а.Тахтамукай. Юные исполнители с лёгкостью и интересом осваивают новый педагогический репертуар, знакомятся с его истоками, осознанно воспринимая девиз: «Сила — в наследии, будущее — в уважении к нему!». В этом и заключается новая альтернатива содержания современного образования в сфере музыкального искусства.