Л.Л.Прусова

преподаватель*ОБОУ ДО*

«Железногорская детская школа искусств»

Курской области

 К вопросу изучения современной гитарной музыки для детей

Нам, преподавателям-теоретикам, работающим в Детских музыкальных и школах искусств, по роду своей деятельности часто приходится вести тематические, отчётные концерты отделений и школы, и другие мероприятия для самой разнообразной слушательской аудитории.   Ещё 10-15 лет назад, готовя очередной концерт, для представления классической гитары, в концертную программу приходилось постоянно включать пьесы композиторов XIX века М. Джулиани, М. Каркасси, Ф. Карулли. Понятно, что эти произведения имеют большое значение для воспитания исполнительских навыков ученика, т.к. составляют «золотой фонд гитарной классической музыки» и их изучение составляет неотъемлемую часть учебного ученического репертуара, я очень часто сталкивалась с трудностью музыкальной исполнительской интерпретации учениками этих произведений, и их восприятия   юными   слушателями.   Ведь   как   справедливо   заметил Л.А. Баренбойм по поводу пьес подобного рода, что они: «Хотя и обладают рядом полезных качеств, но по образному содержанию и стилистике устарели. Они … далеки от мира современного ребёнка и …. от современного музыкального творчества».

Как представить эту музыку в концерте? Воспримут ли современные слушатели, среди которых были часто непоседливые и шаловливые школьники младшего и среднего возраста, длинные и скучные пьесы с неопределёнными названиями «Ария», «Анданте», «Прелюдия». Поэтому часто, по согласованию с преподавателями-гитаристами, приходилось идти на небольшие хитрости и, нарушая законы исполнительской практики, несколько сокращать пьесы, т.е делать определённые «купюры».

Конечно, такое положение дел объясняется многими причинами, одна из которых - проблема с детским репертуаром,   который был ориентирован в основном на изучение произведений классического стиля. Об этом говорят преподаватели гитарного класса, а также известные деятели гитары в России. К примеру, интересно высказывание главного редактора журнала «Гитарист» Валерия Волкова по этому вопросу: «Почему произошёл такой колоссальный разрыв между системой музыкального образования и сегодняшним днём, в которой присутствует столько музыкальных произведений. Ведь не все идут учиться играть на гитаре, чтобы стать классическим гитаристом, а им преподают такой репертуар, который давался сто – сто пятьдесят лет тому назад. Их учат так, как учили педагога, который теперь сам преподаёт».

Эта тенденция в методике преподавания гитары существовала   довольно долго. Постепенное «оживление» в гитарной педагогике (по мнению преподавателей нашей школы, а также многих преподавателей России и ближнего зарубежья) начинается примерно с 2000-го года. С этого периода появляется современная методическая и нотная литература, способствующая решению не только исполнительских, но и художественно-выразительных задач. И для того, чтобы в концерте слушатели могли представить себе всю богатейшую и разнообразнейшую палитру этого чарующего и, поистине, волшебного инструмента, наши преподаватели, занимаясь активным поиском новинок нотных изданий, выписывают их из музыкальных издательств, распечатывают интересные пьесы из Интернета. Таким образом, изучая и подбирая музыкальный материал в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, они увлекают учеников новыми, яркими пьесами различных направлений и стилей современных композиторов, что, несомненно, способствует обогащению детского репертуара, развитию образного мышления, фантазии и художественных способностей учащихся, расширению их кругозора и воспитанию эстетических взглядов и вкусов.

И вот не так давно в Железногорской детской школе искусств была проведена лекция – концерт о современной музыке, в которой в исполнении учащихся класса гитары прозвучала интересная и яркая музыка наших современников -   композиторов Олега Зубченко, Александра Затынченко, Олега Копенкова и других интересных авторов. Что мы знаем об этих композиторах, живущих и творящих сегодня? Почти ничего. Между тем, в современном мире много новых самобытных композиторов, именно они – лицо современной России, Украины, Беларуси.

Стремясь как можно полнее раскрыть тему лекции-концерта о современной детской гитарной музыке, собирая информацию и «погружаясь» в звуковой и нотный материал, я получила импульс для изучения творчества наших современников, их стиля и музыкального языка.

Попытаюсь в этом докладе ответить на данные вопросы, представив краткие сведения из жизни и творчества одного из наших современников украинского композитора **Александра Затынченко**, и на материале отдельных пьес «открыть» мир удивительной музыки нашего времени.

  Цель данной работы:

-дать краткую характеристику творчества композитора;

- познакомиться с его детской музыкой;

*-*представить различныемузыкальные образы;

-раскрыть основные средства выразительности;

- определить традиционные и современные черты музыкального языка.

   Задачи:

- приобщение учащихся и любителей музыки к творчеству современных

  композиторов;

- расширение репертуара учащихся класса гитары в ДШИ;

- использование материала доклада для изучения на уроках слушания   музыки и музыкальной литературы

- воспитание интереса и любви к музыке наших современников.

 «Художник – это тот, для которого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребёнка, но в этом взгляде светится сознание взрослого человека» (А. Блок).

И действительно, для того, чтобы написать интересную, яркую музыку для детей, необходимо помнить с одной стороны, о художественном образе, а с другой – об определённых учебных задачах.

 И история это нам подтверждает. Если проследить историю возникновения «детской» музыки, то следует вспомнить первую половину XIII века, когда композитор, исполнитель и педагог почти всегда совмещались в о дном лице. Известно, что Ф. Куперен, Ж. - Ф. Рамо, Д. Скарлатти, И. С. Бах в своих сочинениях решали не только художественные, но и педагогические задачи. В XIX веке эти традиции продолжили Р. Шуман и П.И. Чайковский. Особенно активизировалось сочинение «детской музыки» в XX веке. Западно – европейскую линию представляют композиторы: Б. Барток, К. Орф, П.Хиндемит, Б. Бриттен, отечественную - А. Гречанинов, С. Прокофьев, Д.Шостакович, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Г. Свиридов, С. Слонимский и другие.

Конечно, эти традиции «детской музыки» сложились сначала в клавесинной, а затем в фортепианной музыке. Гораздо сложнее - с современными детскими произведениями для струнно-щипковых инструментов, и, в частности, для гитары.

В этом можно убедиться, анализируя историю развития гитарного искусства и связанные с ней   вопросы исполнительства и педагогики.

          Известно, что классическая гитара переживает расцвет с конца XVIII до 30-40-х годов XIX века. Это время профессионалов и виртуозов Д. Агуадо, Ф.Сора, М. Джулиани,   Ф. Карулли, М. Каркасси, поднявших искусство владения гитары на высокий уровень.

В России становление гитарного искусства происходит в начале XIX века, когда печатаются первые Школы игры и нотные   издания,   появляются   первые   русские   гитаристы-виртуозы М. Соколовский, Н. Макаров, В.Лебедев. Таким образом, к середине XIX века были заложены основы профессионального искусства и композиторской школы.

Во второй половине XIX века как в России, так и за её пределами, основными инструментами концертных залов становится рояль и скрипка, а классическая гитара вытесняется и наступает период упадка. Не издаётся нотная литература, этот инструмент не преподаётся в музыкальных учебных заведениях, что задерживает развитие гитарного искусства на многие десятилетия.

20-е годы XX столетия – время рождения новой эпохи благодаря активной концертной деятельности А. Сеговия, который вывел гитару на большую сцену и заставил по-новому взглянуть на этот инструмент. Следствие этого - открытие классов гитары в музучилищах и вузах нашей страны.

В 1930 году такой класс открывается в Московском музыкальном музыкально-педагогическом техникуме имени Октябрьской революции, и с этого момента можно говорить о начале профессионального образования в России. В то же время в Московской консерватории и во многих музыкальных школах России было прекращено преподавание гитары.

И только благодаря энтузиазму преподавателей П. Агафошина, а затем А. И. Иванова-Крамского издаются Школы игры на гитаре, нотные сборники (кстати, они отражают педагогические принципы   Ф. Карулли, М. Каркасси, М. Джулиани, Д. Агуадо, Ф.Сора).

По инициативе А. И. Иванова-Крамского в 60-е годы открывается класс шестиструнной гитары в академическом музыкальном училище при Московской консерватории. Таким образом, становление профессионального гитарного образования складывается совсем недавно, чем и объясняется отставание педагогики от исполнительства.

Наибольшее значение в развитии гитарного искусства   имело открытие в 1980 году класса гитары в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Музыкальная Академия Гнесиных), ставшего общепризнанным центром подготовки первоклассных гитаристов. Приглашение к преподавательской работе выдающихся гитаристов   наших   дней А. К. Фраучи (р. 1954 г.)   и   Н. А. Комолятова (р. 1942 г.) позволило намного поднять художественный уровень гитарного искусства, гораздо активнее, чем ранее, утвердить авторитет отечественной гитарной школы во всём мире.

С 80-х годов формируется отечественный репертуар, современная исполнительская и педагогическая школа классической гитары в России. Появляется целая плеяда отечественных преподавателей и исполнителей, среди них можно выделить А. Ф. Гитмана, Ю. П. Кузина, А. А. Хорева. Издаются многие пособия, наибольшей популярностью из которых пользуются Школы игры на 6-струнной и 7-струнной гитаре Э. Пухоля, А. Кравцова, Самоучители Е. Ларичева, П. Вещицкого. Основанные на классическом наследии композиторов гитарной школы, они содержат в себе информацию только по классическим стилям игры.

Таким образом, в становлении гитарного искусства, исполнительства и педагогики наблюдается медленное развитие исполнительских традиций, которое обусловлено определёнными причинами:

- во-первых, это связано с периодами подъёма и упадка гитары;

- во-вторых, с особенностями социально-экономического характера России во время последнего десятилетия прошлого столетия и на рубеже веков;

- непоследовательная образовательная политика по отношению к классической гитаре со стороны руководящих работников в сфере культуры во многом определяет задержку исполнительского искусства;

- позднее открытие профессиональных музыкальных учебных заведений привело к дефициту квалифицированных специалистов-гитаристов на всех уровнях музыкального образования, а также проблемы создания учебно-методической литературы, педагогического репертуара;

- проблема, связанная с устоявшейся практикой игры в классическом стиле, так называемой академизацией гитары, определялась тем, что   в течение длительного времени в России отсутствовала информация о развитии гитарного искусства за рубежом в силу внешнеполитической ситуации.

Значительные изменения в этой сфере происходят в постсоветское время в процессе интеграции нашей страны в мировые культурные процессы. Появляется много новой информации о том, что происходит в мировом гитарном пространстве, в том числе и в эстрадно-джазовом направлении; создаются новые жанры в музыке (современный джаз во всем его разнообразии, босса-нова, фламенко и т. д.).   В широкой продаже появляются аудио и видео записи гитаристов различных жанров (от классической гитары до ультрасовременных гитарных направлений).   Эти процессы способствуют оживлению исполнительских традиций, включению различных стилевых направлений, созданию новых сочинений, что обогащает гитарное академическое искусство в целом, и педагогику, в частности. Но происходит это лишь в начале XXI века.

В связи с этим интересен опыт и методические разработки московского гитариста-композитора и педагога А. Виницкого (в настоящее время преподает в музыкальном училище им. Гнесиных), который в своем творчестве опирается на латиноамериканскую музыку и эстрадно-джазовые стили.

 В 1999 году издательство "Музыка" выпускает два его нотных сборника "Джазовые этюды и упражнения" и "Блюзы и джазовые прелюдии", а в 2000 году издан «Детский джазовый альбом».

Среди современных композиторов большой вклад в создании педагогического репертуара для гитары вносят наши соотечественники: Никита Кошкин, Виктор Козлов, Олег Киселёв, Владимир Бранд, Евгений Баев, Игорь Рехин и др.

Музыка педагога-гитариста и композитора Никиты Кошкина входит в репертуар многих гитаристов мира. Для учащихся музыкальных школ ему принадлежат циклы пьес: «Маскарад» (24 пьесы); «Шесть струн» (сюита в шести частях) — изданы в 1987 году; «С днём рождения!» (24 пьесы) - издан в 1995 году. Найденные композитором новые приёмы игры на гитаре открыли новые звуковые возможности инструмента, более полно подчёркивающие образную характеристику музыки. К сожалению, сам автор был «персоной нон грата» для советских издателей (после критики отечественных музыкальных издательств) и его сочинения до сих пор в основном издаются только за рубежом.

Интересна музыка Виктора Козлова. Его «Детский альбом юного гитариста» в 1999 году был признан Русским гитарным центром (Москва) лучшим в России. Популярностью пользуются юмористические пьесы композитора: «Восточный танец», «Маленький детектив», «Кискино горе», «Танец охотника», «Марш солдатиков».   В пьесах Олега Киселёва используется вся палитра музыкальных стилей (классика, романтика, джаз, модерн, рок-н-ролл, латино, фолк). Наиболее известными являются: альбом джазовых пьес для гитары «Немного отдохни от Каркасси», иллюстрированные сборники «Клубника со сливками», «Времена года», «Облака», «Первые шаги гитариста», «Во поле берёза стояла», «Блюз опоздавшего поезда», «Аквариумные рыбки», «Фламенко».

          О подъёме гитарного искусства в настоящее время свидетельствуют многочисленные фестивали и конкурсы, проведение конференций по вопросам исполнительства и методики преподавания, что способствует росту профессионализма как в исполнительстве, так и в гитарной педагогике. Появляется методическая литература и новый «свежий» репертуар не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Среди композиторов-педагогов, которые пишут современную, интересную музыку для музыкальных школ – представители Беларуси: С.Калган, И. Кузмицкий, О. Копенков, С. Ветушко, а также украинцы - Александр Затынченко, Алина Бойко, Михаил Шух и другие.

Итак, **Александр Николаевич Затынченко**, современный украинский композитор. Имя Александра Затынченко внесено в энциклопедию «Классическая гитара» в России и СССР». Его перу   принадлежит свыше   200 композиций для 6–струнной гитары, баяна и духового оркестра: композитор является автором   методических пособий и нотных сборников «Гитара – детям», «Струны гитары».

Пьесы А.Затынченко наполнены разнообразным образным содержанием, живым и ярким темпераментом. Для них характерны высокое мастерство, яркий тематизм, современный музыкальный язык.

         Большой практический педагогический опыт работы (свыше 40 лет он преподавал в школе искусств) и композиторский талант определили его отношение к детской музыке. Стремясь разнообразить детский репертур современными произведениями разной степени трудности, А.Затынченко создал большое количество ярких разнообразных концертных пьес, красочность и программность которых увлекает ребёнка, развивает его эмоциональную отзывчивость, и вместе с тем, позволяет подняться на новую ступеньку мастерства.

Пьесы А.Затынченко – небольшие по объёму, различные по характеру, степени технической сложности. Они предназначены для учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста.

         Произведения   отличаются многогранной   образностью. В них представлен мир животных и птиц - «Ёжик», «Медведик», «Слоник», «Кукушка», сказочные персонажи – «Колобок», «Гном»; образы, близкие детскому воображению и фантазии – «Игрушка», «Забава», «Сказочка», «Вечерняя сказка» и другие.

         Много внимания автор уделяет школьной музыкальной тематике: «Первые шаги Марш», «Шаг за шагом», «Домашнее задание», «Метроном». Причём, зная, что юные музыканты не любят играть музыку с абстрактным названием «пьеса» или «этюд», автор даёт им названия. К примеру: этюды - «Для тебя», «На каникулах», «Учитель. Ученик» и другие.

          Продолжая традиции воплощения «смешного» в музыке композитор   обращается к ярким известным литературным персонажам, хорошо знакомым детям - «Слон и Моська», «Мартышка и очки».

          Тема природы – одна из главных в пьесах А.Затынченко. «Весенний день», «Краски осени», «Осенняя пора», «Воспоминания о лете» - изображение времён года в музыке. Состояние природы в разное время суток передано в пейзажных акварельных зарисовках: «Рассвет», «Утро», «Сумерки», «Вечерняя зорька», «Волшебный вечер», «Ночь». В поле зрения автора и разнообразные картинки, связанные с различными природными явлениями: «Снежинки», «Капельки», «Дождик», «Ручеёк», «А я по камушкам», «Багряный лес», «Морской бриз», «Шум прибоя», «Прелюдия моря». А сколько удивительных красок в пьесах о цветах! Здесь есть «Белый цветок», «Пион» и «Лепестки роз», «Полевые цветы» и «Цветы зимой», «Подснежник», «Мимоза», «Незабудка», «Танец цветов» и другие.

           В пьесах: «Размышление», «Утешение», «Откровение», «Память», «Парус мечты» композитор раскрывает лирико-романтические образы, внутренний мир человека, его различные психологические состояния.

          Особое внимание автор уделяет жанрам танцевальной музыки: полька, вальс, менуэт, мазурка и т.д. Причём, стремясь к точному прочтению исполнительского замысла учеником, композитор часто предлагает уточнение содержания. Так появляются пьесы с увлекательными оригинальными названиями «Майский вальс», «Мамин вальс», «Детский вальс», а также «Полька Лакомка», «Полька Ляля», «Полька Шутка», «Школьная полька», «Полька Ромашка» (кстати, к этой польке автор даёт ремарку: «Хочешь танцуй, хочешь гадай, хочешь играй»).

          В музыкальном языке композитора сочетаются традиционные композиторские приёмы и выразительные средства с современными. Кстати, это проявляется в пьесах, начиная с самого раннего этапа обучения.

            Для примера обратимся к циклу пьес *«Первые шаги Марш».* В двух контрастных миниатюрах композитор использует различные средства музыкальной речи. В первой пьесе - неуверенность, робость переданы неустойчивыми мелодическими и гармоническими интонациями, приводящими к смене ладотональности и модуляции в параллельный минор. Во второй - задорном, уверенном марше, звучащем в одной тональности (до мажор), наряду с диатоническими классическими аккордами появляются диссонирующие. Причём, вкрапление   в гармонию альтерированных звуков (низкой VII и высокой II ступени) придаёт музыке особую остроту, что характерно для музыки XX века (вспомним известный Марш С. Прокофьева из его «Детской музыки»).

         В пьесах, обращаясь к колористическим образом, автор ставит задачи: услышать фактуру, как оркестровую, с разнообразием тембровых красок, пространственным соотношением голосов. К примеру, для сопоставления   контрастных образов в миниатюрах *«Слон и Моська, Караван»* - в первой пьесе используется остинато в низком регистре и гармонические интервалы в верхнем регистре (сочетание б3 и ув 4, а затем параллельные терции, скользящие по полутонам вверх и вниз); - во второй пьесе к остинато в нижнем регистре добавляются параллельные секстаккорды, уплотняющие музыкальную ткань.

Звукоизобразительность как одна из характерных черт современной детской музыки, также присутствует в пьесах А.Н.Затынченко. Он использует этот приём в пьесе *«Тик-так»,* в которой для изображения хода часиков применяется ритмическое остинато, а для их боя – квартовый аккорд.

          Хорошо зная проблемы современной гитарной педагогики, в частности, недостаток репертуара эстрадно-джазового направления, авторы музыки для детей расширяют его пьесами этих стилей. Интересны высказывания известного российского гитариста и педагога Александра Виницкого по этому вопросу: «Всем известно, что недостаток классического репертуара для начинающих вызывает эффект заевшей пластинки – одни и те же пьесы в репертуаре каждого начинающего. А дети хотят играть и другую музыку, немного более эстрадную, но на классической гитаре».

Ориентируясь на интерес учащихся к игре музыки, которую они слышат в бытовом любительском музицировании, А.Затынченко много пьес пишет в эстрадной манере, которая близка современным детям.

 К примеру, в миниатюре *«Слоник»* для изображения походки неуклюжего шуточного персонажа, автор использует в нижнем голосе постоянно повторяющуюся ритмоформулу в виде четвертной с точкой и восьмой (она хорошо известна детям по многим детским эстрадным песням, в частности «Колыбельная Медведицы» Е.Крылатова), простую гармонию из классических аккордов, облегчённую фактуру, что делает музыку понятной и доступной для восприятия и исполнения.

           В пьесах лирического и романтического характера музыкальный язык своей искренностью и доверительностью часто напоминает авторскую, бардовскую песню. Это проявляется в звучании светлой, утончённой, песенной, распевной мелодии, мягкого аккомпанемента из характерных для песенного жанра гармоний со стандартными отклонениями в родственные тональности.

           С другой стороны, в музыке используется хроматизированная мелодия, обостряющая ладовые тяготения и вносящая особую щемящую окраску, остро - диссонирующие интервалы, терпкие созвучия, параллельные секстаккорды, септ - и нонаккорды, альтерированные аккорды.

         В пьесах нередко применяются джазовые интонации, которые способствуют появлению острых ритмов, связанных с акцентами, синкопами. Ритм пьес гибко следует за мелодией, чутко реагирует на развитие других элементов музыкальной ткани.   В пьесе *«Гном»* для характеристики сказочного персонажа композитор использует джазовую манеру письма.

 Итак, на основе краткого анализа детских пьес, ***можно сделать вывод.***

В музыкальном языке произведений сочетаются, с одной стороны - устойчивые классические традиции; с другой - современные черты, связанные с расширением образности и жанровости. Причём, ценное качество детских пьес - баланс между классическими консонансами и диссонирующими современными гармониями. Это проявляется по-разному: в музыке академического направления наряду с традиционными аккордами применяются альтерированные. В пьесах, написанных современным музыкальным языком с его колористикой, звукоизобразительностью образов, композитор подчёркивает фоническую окраску гармонии, применяя сопоставление тембров и регистров.

 В произведениях эстрадного плана автор использует легкоузнаваемые, характерные для песенно - танцевальных жанров простые, песенные, распевные мелодии и ясные, типичные гармонии.

 Важным выразительным средством является чёткость, упругость ритмической пульсации. В пьесах лирико-романтического характера большую роль играет мелодия и подголоски, соотношение между голосом и аккомпанементом, смена гармонии.

Обострение ритмического начала с синкопированностью, акцентностью, использование свежих, терпких аккордов свойственны пьесам джазового направления.

Разнообразие стилевых ориентиров, в частности, эстрадной   и джазовой музыки, обусловило применение характерных для этих направлений исполнительских приёмов, в частности, удары по струнам, бой, скольжение, баррэ, глиссандо и другие.

 Ещё одна особенность детской музыки А.Затынченко – лаконичность. Хорошо зная психологию маленьких и детей среднего школьного возраста, которые по сути своего характера не могут долго пребывать в одном состоянии или настроении, автор пишет небольшие по объёму пьесы. Причём, по мнению преподавателей класса гитары, они являются исполнительски привлекательными, т.к.удобны для исполнения и помогают естественно приспособиться к инструменту.

В целом, на основе знакомства с детской музыкой А.Затынченко, можно сказать: композитор пишет яркую и самобытную музыку основываясь на **принципах**:

- программности, образности содержания;

- лаконичности и чёткости музыкальной формы;

- конкретности и выразительности средств современного музыкального языка;

         -использования доступных исполнительских приёмов игры, соответствующих возрастным особенностям детей.

Детские пьесы А. Затынченко способствуют разнообразию детского гитарного репертуара, расширяют музыкальный кругозор, раскрывают новые возможности классической гитары, развивают художественное мышление и исполнительские навыки юных гитаристов, являются ценным вкладом в развитие гитарной педагогики XXI века.

Использованная литература и электронные источники:

1.   Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства Л., 1998

2.   Волков В. Д. [Интервью с музыкантом] В. Д. Волков. - Гитарист, 2002. - №1

3.   Волков В. Д. [Проблема гитарного репертуара] В. Д. Волков. - Гитарист, 2000. - №1

4.   http://www.izmail.es/article/15891/

5.   <http://libed.ru/knigi-nauka/786113-1-formirovanie-ispolnitelskih-umeniy-navikov-uchaschihsya-detskoy-muzikalnoy-s>

6.   http://nnsokolov.ru/articles/istoriya

7.   http://vitaly-ganeev.livejournal.com/5700.html

8.   Ноты на Musicaneo: композитор Александр Затынченко