

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Нарбутова Екатерина Николаевна

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, композитор

МАОУК ДОД «ДМШ №1 им. М.П. Фролова»

г. Екатеринбург, Свердловская область

ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ ДМИТРИЯ КАБАЛЕВСКОГО И ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДШИ В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация: статья является представлением автором опыта преподавания музыкально-теоретических дисциплин в учреждениях культуры. Акцентируется внимание на проблеме преподавания курса композиции в ДШИ – следование традициям школы Д.Б. Кабалевского и применение современных инновационных образовательных технологий. В том числе, представлен опыт совместного исследования с учащимися гармонических стилей по трем теоретическим предметам: слушанию музыки, музыкальной литературе и сольфеджио. Особая роль отводится анализу современных композиционных техник и как итог – создание собственных сочинений в классе сольфеджио. Раскрывается метод развивающего обучения с точки зрения психологических принципов.

Ключевые слова: гармонический стиль XX века, Д.Б. Кабалевский, композиционная техника, полигональность, дodeкафония, сериализм, сонорика, полистилистика, электронная музыка, метод развивающего обучения.

Система музыкального образования, в частности, обучения композиции, в России основывалась на традициях и наследии классиков. Дмитрий Борисович Кабалевский часто упоминал слова В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это воспитание не музыканта, а прежде всего человека». Русская, а позже – советская музыкальная школа воспитывала именно человека, личность, раскрывала индивидуальность ученика. Д. Б. Кабалевский, композитор, ученый и педагог необычайного обаяния, широчайшей эрудиции, глубокого таланта,

стал одним из наиболее ярких воплощений гуманистической личности, воодушевленной масштабной художественной идеей.

Кабалевский-композитор, будучи мелодистом, учил сочинять музыкально. Михаил Зив, Георгий Струве стали продолжателями его композиторской школы создавая яркие и запоминающиеся произведения для детей. Но это вовсе не значит, что новые композиторские техники XX века не были приняты Кабалевским. Напротив, новое в музыке проявлялось по-разному, иногда – в необычной трактовке музыкальных жанров. Нередко новое сочинение стилистически становилось независимо от предыдущего. Поэтому я хочу подчеркнуть, что Дмитрий Борисович Кабалевский, будучи композитором-традиционалистом, в чем его впоследствии часто незаслуженно обвиняли, обладал яркой индивидуальностью, следовал принципу «постоянного обновления и варьирования», а учеников наставлял создавать новый музыкальный язык, неся образы Красоты и Гармонии.

И сегодня, в классе композиции главной задачей своей работы я вижу сократить традиции отечественной композиторской школы, с одной стороны, и дать возможность творить в современных условиях с другой. Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Фролова, в которой я являюсь преподавателем композиции и музыкально-теоретических дисциплин, открылась в 1931 году по инициативе выдающегося деятеля культуры, композитора Маркиана Петровича Фролова. Выдающийся музыкальный деятель своего времени, ученик А. Глазунова и Р. Глиэра, стоял у истоков создания не только первой музыкальной школы, но и Свердловской Государственной Академической филармонии, Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, союза Уральских композиторов. Им были заложены основы стройной системы музыкального образования детей на Урале. Ныне Детская музыкальная школа № 1 – это Городской ресурсный центр инновационных музыкальных технологий, организатор Городского конкурса «Юный композитор» им. М.П. Фролова. И я, как преподаватель, стремлюсь на современном образовательном уровне с опорой на традиции дать учащимся старших классов (6, 7 и групп ранней профессиональной ориентации)

представление и, по возможности, практическое применение музыки XX века не только с точки зрения науки, а через рефлексию и творческий процесс.

Сложность и привлекательность совместного исследования с учащимися музыки XX века в курсе теоретических дисциплин в моем классе заключается в том, что одновременно анализ музыкальных явлений происходит по трем предметам: слушанию музыки, музыкальной литературе и сольфеджио. Сложность связана с небольшим музыкальным опытом учащихся, субъективными ощущениями («мне эта музыка не нравится, потому что я ее не понимаю» или наоборот «наконец-то я услышал что-то действительно стоящее!»). Главное найти «золотую середину» в подаче материала и отделить индивидуально-личностные компоненты от эстетико-художественных. Здесь и сложность, связанная исключительно с освоением именно теории музыки и применении этих знаний: малый слуховой опыт и слабые знания у некоторого процента учащихся не дают положительной динамики в приближении к конечному результату. Однако, привлекательной стороной, несомненно, является заинтересованность абсолютного большинства. Учащимся в силу возраста трудно подчас выразить свои мысли вербально, и тогда начинается творческая рефлексия. Переосмысливая и интерпретируя пройденный материал, они начинают создавать собственные музыкальные композиции, рисунки; в концертные программы просят преподавателей включить музыку композиторов XX века.

Что касается композиционных техник, а соответственно, и связанных с ними гармонических стилей, которые я посчитала нужным включить в курс обучения в старших классах, это те, которые наиболее доступны для восприятия учащимися и самостоятельного творческого воплощения (стилизации):

1. Политональность.
2. Додекафония.
3. Серализм.
4. Сонорика.
5. Электронная музыка.
6. Полистилистика.

Если при этом иметь ввиду, что все перечисленные техники так или иначе связаны с понятиями «лад», «тональность», «аккорд», «вертикаль» и «горизонталь», «полифония», и т.д., становится очевидным, что столь разнообразные виды новой гармонии реализуются в трактовке вполне знакомыми, понятными терминами. И замечательная находка Кабалевского «Три кита музыки» – песня, танец, марш – занимает одно из ключевых мест в понимании формообразования, особенно на начальном этапе композиции. Переосмысливается их ведущая роль в том или ином явлении.

Так композиционные техники современной музыки являются весьма сложными, то при их освоении я ориентируюсь на метод развивающего обучения. Формирование навыков, освоение новых языковых норм (в понимании гармонии) нуждаются в постепенности, размеренном движении от простого к сложному.

Основными психологическими принципами такого метода являются:

- проблемность обучения;
- оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности (наглядно-действенного, практического, наглядно-образного, отвлеченного, абстрактно-теоретического);
- индивидуализация и дифференциация обучения;
- специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических приемов умственной деятельности;
- специальная организация творческой деятельности.

Приведу два примера: таблица 1 – план изучения полигармоничности как гармонического стиля (7 класс) и таблица 2 – план изучения более радикального гармонического стиля – электроники (группа ранней профессиональной ориентации). Изучение, повторюсь, следует по трем предметам: музыкальной литературе, слушанию музыки и сольфеджио.

Таблица 1

7 класс		
№	Тема	Дисциплина
1	Знакомство с творчеством композиторов И. Стравинского («Петрушка»), М. Равеля («Цыганка»), Б. Бартока (Багатель №1). Особенности композиционного стиля композитора, исторический аспект.	Музыкальная литература
2	Анализ музыкальных произведений (фрагментов); <i>написание эссе.</i>	Слушание музыки
3	Анализ тональностей, ладовых, мелодических структур, регистрационно-тематической близости, аккордики. <i>Создание собственного музыкального сочинения</i>	Сольфеджио

Таблица 2

РПО		
№	Тема	Дисциплина
1	Звуковые волны. Электроакустические колебания. К. Штокхаузен. Искатель, художник, личность.	Музыкальная литература
2	Анализ музыкального произведения(фрагментов) «Контакты» для для ф-но, перкуссии и магнитофонной записи и электронная версия(1958-1960); <i>рисунок.</i>	Слушание музыки
3	Анализ мелодических структур, звукотембровых смещений, ритмической и пространственной организации. <i>Создание собственного музыкального сочинения.</i>	Сольфеджио

Стоит отметить, что занятия проводятся в одном классе, одним преподавателем и с использованием мультимедийной техники, в том числе программ нотного редактирования и обработки звука. Инновационные технологии выводят образовательный процесс на новый уровень качества подачи и представления материала, являются так же стимулом у учащихся в освоении новых знаний.

Резюмируя все вышесказанное, хочу отметить заинтересованность основного контингента классов, а также руководства учебного заведения в подобных занятиях. Безусловно, эти занятия требуют от педагога сил и ресурсов в поддержании и интереса у учащихся, так как развитие навыков слушания, слышания и понимания гармонических стилей XX века происходит через междисциплинарный синтез, через интенсивное погружение в особую звуковую среду.

Появляется закономерный вопрос: «А зачем все это нужно?» Для будущего!

Однажды на вопрос журналиста одной из центральных газет о музыке будущего Дмитрий Борисович Кабалевский ответил:

«Как я себе представляю музыку будущего? Трудно... очень трудно ответить на этот вопрос. Сегодня она не такая, как вчера, завтра, конечно, будет иной, чем сегодня. Но если в науке и технике каждое новое открытие, включая, впитывая в себя предыдущие, как правило, все же «отменяет» их и таким путем становится новой ступенькой в лестнице прогресса, то в искусстве иначе. В будущем, вероятно, еще больше будут любить и ценить все лучшее. И музыкальное искусство вернется на путь красоты, гармонии и совершенства».

Список литературы

1. Кабалевский Д. Дорогие мои друзья. «Молодая гвардия», М. 1977.
2. Кабалевский Д. Про трех китов и многое другое. «Детская литература», М. 1976.
3. Катунян М. К изучению новых тональных систем в современной музыке. Вып. 5. М, 1983.
4. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. М., 1994.
5. Нарбутова Е. Гармонические стили XX века в курсе теоретических дисциплин в ДШИ // УрГПУ, Екатеринбург, 2014.
6. О современной семантике музыкальных форм // Laudamus. М. 1992.
7. Рубаха Е. Цитата, Заимствование, Плагиат, Мистификация, или Краткая криминальная история музыка. Екатеринбург, 1998.
8. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. Ч I, М.2003.
9. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. Ч II, М.2003.