

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МКИ И ДШИ

*В.В. Нарватов, Н.А. Капитанова,
ГОбПОУ «Мурманский колледж искусств»
МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Мурманска*

*Здесь на границе белый иней, с упрямой твёрдостью земля.
Берёт начало здесь Россия и биография моя.
Викдан Сеницын*

Любительское объединение «Композиторы Заполярья» существует на базе МОДКиНТ им. С.М. Кирова с 1960 г. Сегодня в его составе более 30 участников, проживающих в разных городах и посёлках Кольского полуострова. Композиторы работают в разных стилях и направлениях, но всех их объединяет любовь к музыке, воспевание северных красот. Это и любители, и профессиональные музыканты, преподающие в ДМШ и ДШИ Мурманской области. Они проводят творческие встречи на различных площадках города и области, авторские вечера, концерты, презентации дисков, принимают участие в фестивалях и конкурсах, выпускают сборники песен, издают учебно-методические пособия. Благодаря активной творческой деятельности заполярных композиторов умножается культурное наследие Кольского Севера, от поколения к поколению передаётся любовь к нашему краю¹.

Среди участников объединения как зрелые опытные музыканты (Е.В. Ростовская, А. Базанов, В. Алистратов), так и молодые начинающие композиторы – Н.А. Капитанова (преподаватель по классу фортепиано ДШИ№1 г. Мурманска) и В.В. Нарватов (преподаватель домры в МКИ). Своим творчеством они не только выражают любовь к Кольскому Заполярию, но и эффективно применяют авторские произведения (песни, инструментальные сочинения) в учебно-образовательном процессе.

Владимир Валерьевич Нарватов с 2006 года является преподавателем по классу домры Мурманского колледжа искусств (ранее – музыкальное училище). Считает, что обучение игре на домре – исконно

¹ Любительское объединение «Композиторы Заполярья». URL: <http://www.odkkirova.ru/kluby-i-lyubitelskie-obedineniya/lo-kompozitory-zapolyaryya/>(дата обращения 19.03.2017)

русском народном музыкальном инструменте – поддерживает и возрождает национальное культурное достояние России. Участвуя в деятельности народных коллективов, музыкант сохраняет традиции русской народной самодеятельности (ансамбль песни и танца «Россия» и АРНИ «Русские потешки» МОДКиНТ им. С.М. Кирова, «Русские узоры», пгт Молочный Кольского района). Ради раскрытия нового колорита звучания русских народных инструментов в условиях современных технологий, с целью привлечения интереса аудитории был организован экспериментальный инструментальный дуэт «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (В. Нарватов, домра, и М. Медведев, балалайка) – победитель международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-транзит-Мурманск – 2015». Также В. Нарватов является участником смешанного электроакустического ансамбля в ДШИ №1 г. Мурманска (домра + синтезатор), звучание которых взаимно обогащает дуэт: выразительные возможности синтезатора добавляют драйва народному инструменту, а трепетное звучание домры «оживляет» искусственные синтезированные тембры. Работа в этих проектах связана с формированием специального концертного репертуара, обработкой и сочинением партии домры. Но основная доля творческого процесса преподавателя направлена на создание произведений для домры соло. Выбор жанра не случаен – совершенствуя собственный исполнительский уровень, автор максимально раскрывает для слушателей неповторимый колорит звучания домры как сольного концертного инструмента.

Дебютом в авторском творчестве стало произведение «Шторм», написанное для домры соло в январе 2016 года. В качестве логического продолжения были созданы пьесы «5 углов» и «Полярная ночь», объединённые в цикл «ЗАПОЛЯРЬЕ». Эти произведения были неоднократно исполнены автором на концертах, неизменно находят положительный эмоциональный отклик у слушателей. Помимо патриотической, немаловажна и просветительская роль этих сочинений: они вызвали исполнительский интерес у студентов класса домры колледжа искусств. Пробудив интерес к освоению произведений, создав мотивацию для занятий на инструменте, в процессе овладения репертуаром решаются и учебно-методические задачи. «5 углов» написана в размере 5/8, что подчеркивает народную стилизацию. Разучивание этой пьесы предполагает работу над разными видами штрихов (сочетание тремоло с ударами в быстром темпе), развитие аккордовой техники. Средняя часть

сложна в исполнении – двухголосие на тремоло, дополнительную техническую сложность создают и широкие интервалы. «*Полярная ночь*» – лирическая часть цикла, произведение, предполагающее серьезную работу над звуком (выразительностью, интонированием, фразировкой и т.д.), в техническом отношении трудность представляет ритмизованное тремоло – сложный прием, требующий сноровки от исполнителя. «*Шторм*» – неистовый финал, самая сложная пьеса из цикла. Написана с использованием сочетания разнообразных штрихов и эффектов (например, «эхо»). К техническим сложностям можно отнести гаммообразные пассажи, арпеджио, использование триолей. Неуклонное динамическое развитие, соблюдение упругого и устойчивого темпа требует ритмической и сценической выдержки от исполнителя. Все эти задачи были проработаны студентами класса домры МКИ в процессе разучивания произведений для подготовки к сдаче в форме технического зачета.

Наталья Александровна Капитанова – мурманчанка, искренне любящая свой город. Патриотические чувства были выражены в детских песнях «*Первомайский район*» и «*Любимый город*», написанных специально для вокальной группы ДШИ №1 г. Мурманска в 2005 – 2006 годах, и посвященных 30-летию Первомайского округа Мурманска и 90-летию города-героя. С тех пор эти песни регулярно звучат на концертах и праздничных мероприятиях, а недавно к ним добавились «*Песня юных мурманчат*», в которой поётся о 100-летию Мурманска, и «*Подарим городу доброту*». Эти песни – не только творческий подарок Мурманску, но и учебно-методический материал для работы с вокальной группой учащихся младших и средних классов ДМШ. Мелодии песен легко запоминаются, удобны для разучивания, и на их материале можно научиться элементарному интонированию, исполнению распевных и четких фраз, сольфеджированию, простейшему двухголосию (пению в терцию), получить начальные навыки исполнения пунктирного ритма и синкоп. Аккомпанемент подчеркивает характер произведений, настраивает на образ, вступление и проигрыши лаконичные, что помогает исполнителям не терять общего эмоционального настроения, концентрации внимания. Слова песен обращают детей к родному краю, его истории, помогают выразить чувства любви и восхищения малой родиной. Разучивая песенки о Мурманске в школе, дети поют их и дома – бабушкам и дедушкам, родителям, братьям и сестрам. Запоминающиеся мотивы расппевают семьями. И «зернышки любви» дают свои всходы – любимый город

навсегда остается в сердцах и душах вместе с музыкой!

Педагогическая практика предполагает подбор для учащегося удобного и интересного репертуара. Н.А. Капитанова – преподаватель по классу фортепиано, и творческие поиски привели к идее создания полифонических произведений на известные темы. Первым таким опытом в 2004 году стала «Фугетта на тему Геннадия Гладкова» для учащихся 4-5х классов фортепианных отделений ДМШ и ДШИ. Это двухголосная полифоническая миниатюра на любимую детьми и взрослыми тему – песенку Охранников из популярной сказки «Бременские музыканты». Фугетта написана по основным правилам полифонии, имеет строгую форму:

1.Экспозиция. Тема в основной тональности в верхнем голосе (на материале куплета песенки) + тональный ответ в нижнем голосе (в тональности Доминанты), а в верхнем голосе в это время звучит противосложение. Интермедия с использованием имитаций (перекличек);

2.Разработк. Преобразованная Тема в верхнем голосе в тональности Доминанты, с ритмическими изменениями и дополнением; Тема в нижнем голосе в параллельном миноре к Доминанте; интермедия имитационная (имитации на тему перекличек Охранников), с использованием приемов секвенционного развития и полифонического варьирования;

3.Реприза. Вступление Тем в нижнем и верхнем голосах на *stretto*. При этом в нижнем голосе – Тема неполная, с ритмическим увеличением, а в верхнем голосе – Тема с мелодическим изменением (для возврата в основную тональность); Тема-ракоход в нижнем голосе (с обратным движением), противосложение на тематическом материале в верхнем голосе; Тема в основной тональности в верхнем голосе, заключительная интермедия и тема-каданс (закрепление в основной тональности).

Фугетта ориентирована на учащихся 3-4 классов фортепианного отделения ДМШ и ДШИ, представляет ценность как методический материал, решающий образовательные задачи, и как оригинальное современное произведение, повышающее у юных исполнителей интерес к жанру полифонии и музицированию. Основы полифонии гораздо лучше воспринимаются современными детьми, если рассказывать о них на современном музыкальном языке. Ведь, разучивая Тему, слова известной песенки напеваются сами собой: «Почетна и

завидна наша роль», а в переключках явно слышатся «а наша роль». А в разработке Теме верхнего голоса «Куда идет король, большой секрет» отвечает Тема нижнего: «А мы всегда идем ему вослед». Образ удачно подчеркивает жанровые черты Темы, обосновывает выбор штрихов – тяжелое *portamento* и легкое *staccato*, а подпевание слов охранников наглядно демонстрирует главную идею и суть полифонии как произведения многоголосного, исполняемого несколькими самостоятельными голосами, к тому же элементы имитаций тоже слышатся полифонично, разными тембрами. Строение фугетты лаконично, а варианты полифонического развития воспринимаются и запоминаются легко и естественно. Таким образом, реализуются сразу несколько педагогических принципов: принцип доступности, принцип наглядности, принцип прочности усвоения знаний, принцип сознательности и активности, принцип связи теории с практикой и, что важнее всего, принцип заинтересованности ².

Но основная доля творческого процесса Н. Капитановой направлена на создание 4х-ручных Попурри. Четырехручный фортепианный дуэт — единственный род ансамбля, когда два человека музицируют за одним инструментом. Близкое соседство партнеров больше способствует внутреннему единству и сопереживанию, чем ансамблевая игра за двумя роялями. К тому же, игра в фортепианном дуэте является замечательным средством для борьбы с чувством «эстрадной боязни».

Особенность «Попурри» заключается в том, что использованные мелодии, не теряя своей индивидуальности и обаяния, органично сплетаются в единое произведение. Этому способствуют грамотно и изящно написанные переходы, ладогармонические, темповые и образные контрасты, благодаря которым создается ощущение цельности и лёгкости восприятия.

Исполнение любимых мелодий в жанре 4х-ручного попури прививает вкус и любовь к ансамблевому музицированию («*Бетховен – рок-н-ролл*» – современная фантазия на классические темы, «*Зимняя сказка*» – на темы новогодних и рождественских песен), позволяет подробнее познакомиться с особенностями композиторского стиля и музыкального языка произведений-оригиналов («*Попурри памяти Андрея Петрова*», «*История любви*» – музыкальный «букет» из ностальгических мелодий), способствует гражданскому и патриотическому воспитанию

² Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. - Ростов-на-Дону: ФЕНИКС – 2002.- с.35

молодежи («Заполярье поурри» – на темы песен о Мурманске и Заполярье, «Поклонимся великим тем годам» – на темы музыки Великой Отечественной Войны). При создании этих произведений одним из ведущих принципов стало пианистическое удобство, ведь поурри адресованы преподавателям ДМШ и ДШИ для педагогической и концертной практики, рекомендованы для занятий с учащимися старших классов ДШИ, студентам музыкальных колледжей. Изучение этих произведений способствует развитию навыков чтения с листа, ансамблевой игры и аккомпанемента.

Игра в дуэте дисциплинирует ритмику, способствует интенсивному развитию музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического), развивает музыкальное мышление и приносит радость совместного творчества. Большое значение в овладении мастерством фортепианного ансамбля имеет репертуар. Полезно исполнять произведения различных стилей и разной степени сложности. Дополнительным стимулом для плодотворных занятий может стать исполнение современной популярной музыки. Именно с этой целью — обогатить репертуар для занятий в классе фортепианного ансамбля – были написаны «Поурри» Н. Капитановой³.

Педагогика – не только наука, но и искусство, а музыкальная педагогика – это «искусство преподавания искусства». Поэтому современному преподавателю-музыканту нужно обладать не только профессиональными знаниями и умениями, но и творческой изобретательностью, проявляя инициативу и фантазию в музыкально-педагогической деятельности, вдохновляясь и вдохновляя. Воспитание подрастающего поколения – это наш вклад в будущее. Сегодняшние дети завтра станут взрослыми, и уже от них будет зависеть будущее нашего города, края, страны. Еще в детские годы важно привить интерес, уважение и любовь к Земле и людям своего края. Поэтому цель преподавателей школ искусств – вырастить не только музыканта, мастера, но в первую очередь Человека, патриота. И в этом нам помогают лучшие образцы культурного наследия классики наряду с авторским педагогическим творчеством.

³ Капитанова Н.А. Музыкальное рандеву. – СПб: Композитор – 2016.- с.51

Использованная литература:

1. Капитанова Н. А. Музыкальное рандеву. – СПб: Композитор – 2016. - 54 с.
2. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. – Ростов - на - Дону, 2002. – 288 с.
3. Лукин С.Ф. Уроки мастерства домриста. - Москва, 2006. - 80 с.
4. Любительское объединение «Композиторы Заполярья». URL: <http://www.odkkirova.ru/kluby-i-lyubitelskie-obedineniya/lo-kompozitory-zapolyaryu/>(дата обращения 19.03.2017)