

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ В ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Охион О.И.

*заведующая методическим объединением «Фортепианный ансамбль»,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 7» города Иркутска*

В статье обозначены актуальность и неизбежность принятия современной музыки в системе начального предпрофессионального образования. Дается краткий обзор некоторых нотных изданий. Затронуты пути постижения современного искусства, его идей, образов, звучаний на примере воспитания юных пианистов.

Ключевые слова: искусство, современная музыка, стили и образы, музыкальное образование.

История развития общества являет собой процесс непрерывный и многомерный. Как происходящие изменения проявляются в искусстве, в музыкальном искусстве? Оно ищет новые смыслы и формы, создает новые художественные пространства. Искусствоведение и музыковедение пытаются и обозначают словами стили и течения, границы и направления, тенденции современного искусства. Композиторы погружают слушателя в новый звуковой мир. Мы можем просто слушать либо исполнять эту музыку, внимать этому языку. Но чтобы принять, говорить, ориентироваться в нем, нужно знать законы, по которым он строится.

Вопрос использования современной музыки в стенах предпрофессионального музыкального образования был и остается острым. Речь идет не об особенностях интерпретации тех или иных стилей, трактовке отдельных произведений, но о самом существовании этой музыки в классах, в образовательных программах, на концертной эстраде.

Сложившаяся тенденция воспитания новых поколений музыкантов, слушателей преимущественно связана с искусством XVIII - XIX веков, XX век представлен именами из первой его половины. Музыка второй половины XX – XXI в – скорее исключение. Да, большой популярностью пользуются произведения С. Прокофьева, Д. Кабалевского, Р. Щедрина, Д. Шостаковича. Но в целом - в практическом использовании, в звучании на эстраде, да и на академических выступлениях - подобных опусов критически мало.

Воспитание у ученика интереса к современной музыке требует подробного знакомства с ней - как слухового, так и за инструментом. Требуется глубокого осмысления и всестороннего анализа, вводящего молодого музыканта, а зачастую и его педагога, в малознакомый мир, объяснения его закономерностей. Это язык, которым с нами говорит реальность. Необходимость постигать, говорить на этом языке подводит к осознанию новых образов, идей.

Язык современной музыки, безусловно, вызывает интерес уже на первом этапе обучения. И, в случае его использования, становится понятен. Юные музыканты чутко откликаются на поиски и эксперименты, связанные с использованием новых художественных приемов, расширение сферы выразительных средств. Здесь можно передвигаться в любом направлении, совмещать разнородные элементы, экспериментировать. В этом смысле очень интересен цикл «Игры» Д. Куртага, включающий в себя более 400 пьес, которые выстроены по принципу «от простого к сложному». Названия пьес очень яркие и характерные: «Туманный канон», «Звук и шарик», «Телефоны наших близких», «Звезды - тоже цветы», «Извилистый напев», «Обожание, обожание, горькое отчаянье...»

Композиторы создавали и продолжают создавать музыку для детей. Помимо произведений, традиционно и активно используемых в учебной практике, появляется множество новых. Получается, что в целом в педагогическом репертуаре современная музыка присутствует. Она также присутствует в библиотечных фондах учебных заведений, доступна в

библиотеках публичных и электронных. В музыкальных издательствах выходят нотные альбомы и сборники. Их описание не заменит живого знакомства с произведениями, но может побудить желание взять в руки ноты. В серии «Современные композиторы – детям: XX – XXI век» .под редакцией П.А. Шатского¹ в 2020-2022 годах вышло 3 выпуска фортепианных пьес, издательство «Музыка» г. Москва.

Выпущенный издательством «Композитор», г. Санкт-Петербург, оказался интересным сборник под редакцией Н. Терентьевой «Фортепианные. этюды и упражнения зарубежных композиторов XX века. Выпуск 2». Этюды полностью погружают исполнителя в музыкальный язык современной музыки. Здесь фактурные слои сосуществуют в одной метроритмической пульсации, но могут быть в разных размерах. Рассчитан на учащихся средних и старших классов ДМШ, студентов музыкальных училищ и колледжей искусств.

В музыке для детей, как и прежде, приоритет отдается образному началу. Например, цикл пьес для фортепиано «В Африке» С. Слонимского (Страшные джунгли, Песенка обезьянки, Крокодиловы слёзы, Танец змеи, Колыбельная слонёнку, Храбрый лев, Тропический дождь) позволяет использовать весь диапазон фортепиано, крайние регистры, которые в классическом репертуаре используются не очень активно. Использование смешанных, несимметричных размеров уводит от стандартов и, создавая определенные трудности, расширяет границы мышления.

Альбом фортепианных пьес для детей А. Тихомирова «Волшебный фонарь» включает 23 миниатюры и также имеет «говорящие» названия: 2. О чём шепчутся цветы. 7. Тревожный ветер 20. Вальс воздушного шарика 22. Вальс огородного пугала.

Однако, прежние образы, описывающие мир, отражающие коммуникацию героя и мира, дополняются иными идеями, близкими

¹ Павел Андреевич Шатский - кандидат искусствоведения, старший преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

философии музыки конца XX-XXI в. Таков детский цикл Х. Лахерманна «Детская игра»: «Игра тени», «Облака в ледяном лунном свете» - это реакция, ощущение, конкретное мгновение, описанное звуками. Мельчайшие изменения, нюансы поможет научиться слышать музыка И. Соколова. Его фортепианный цикл «Эскизы» из 26 миниатюр включает в себя и «Три пьесы о дожде»: «Перед дождем», «Дождь», «После дождя». Для них характерны непредвиденные тональные сдвиги, синкопированный ритм и острота диссонирующих созвучий.

Музыка современного мира наполнена образами и идеями не менее богатыми, интересными и разнообразными, чем в прежние периоды. Изучаемая и постигаемая, она становится близкой и понятной юному исполнителю. Существуют авторы, ее создающие, и те, кто может её слышать, исполнять. Существуют возможности и средства, чтобы это делать. Желание, воля для претворения исполнительских замыслов и проектов – вот что требуется от нас.

Использование произведений современных авторов уже в предпрофессиональном музыкальном образовании воспитывает культуру слуха, формирует интонационное мышление, отвечающее содержанию нового музыкального материала. Возможно, исполнение данной музыки, включение на уровне примерных репертуарных списков в академические выступления, в программные требования исполнительских конкурсов разбудит любопытство, заинтересует уже на начальной ступени обучения музыке. Обогащая исполнительский потенциал, поможет переосмыслению восприятия, выведет за пределы известного, знакомого и даст новый импульс к творчеству.

Система музыкального образования в России – одно из общественных явлений, которое сумело сохранить себя на протяжении более 100 лет, сберечь свои традиции и достижения. Принятие современной музыки, полноправное включение её в академическую программу обогатит и

музыкальное искусство в целом, и каждого, включая самого юного, музыканта и слушателя.

Список литературы:

1. Актуальные вопросы исполнения современной фортепианной музыки. Сборник научных трудов.- СПб., Изд-во СПГК. 1996, С. 135.
2. Зенкин К.В. Где искать специфику русской пианистической школы? // Фортепианная культура России: история и современность (Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация): сб. статей и материалов. Москва : Научно-изд. Центр «Московская консерватория», 2016. С. 11-14.
3. Хайновская Т.А. Фортепианный цикл Дьердя Куртага "Игры" — взгляд в прошлое, настоящее, будущее. СПб., изд-во «Сударыня» 2006.
4. Цареградская Т.В. "Поздний модернизм" в музыке конца XX — начала XXI века: некоторые наблюдения; Научный вестник Московской консерватории. 2019. № 3 (38). С. 8-27.
5. Чинаев В.П. Тишина: границы интерпретации // Проблемы интерпретации современной музыки. Москва : МГК имени П.И. Чайковского, 1999.
6. Корсакова И.А. Некоторые тенденции развития современной музыкальной культуры. Российский государственный социальный университет, г. Москва.
<https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-tendentsii-razvitiya-sovremennoy-muzykalnoy-kultury>
7. Корсакова И.А. Особенности современной музыкальной коммуникации. . Российский государственный социальный университет, г. Москва.
<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennoy-muzykalnoy-kommunikatsii>

Список нотной литературы:

8. Kurtág György Games I – X: for Piano. Budapest: EMB 1979-2021
9. Семёнов А.В. Четыре современные пьесы для детей: для фортепиано. М.: Музыка 2022
10. Слонимский С. В Африке: цикл пьес для фортепиано. СПб, Композитор 2012
11. Соколов И.Г. Эскизы: 26 пьес для фортепиано. М.: Музыка 2020
12. Тихомиров А.Г. Волшебный фонарь: альбом фортепианных пьес для детей. М.: Музыка 2022
13. Фортепианные пьесы. Вып. 1 /Сост., общ. ред. П. В. Шатский, М.: Музыка 2020
14. Фортепианные пьесы. Вып. 2 /Сост., общ. ред. П. В. Шатский, М.: Музыка 2021
15. Фортепианные пьесы. Вып. 3 /Сост., общ. ред. П. В. Штатский, М.: Музыка 2022
16. Фортепианные этюды и упражнения зарубежных композиторов XX века. Вып. 2 /Сост. Н. А. Терентьева, СПб., Композитор 2000