

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сидихменова Ольга Витальевна,

*заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
МБОУДО «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска,
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика*

ОБРАЗЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности включения образов литературных героев в процесс обучения игре на фортепиано в детской школе искусств. Рассмотрена «беседа-концерт», как одна из эффективных форм данного процесса. Обобщен опыт организации подобных мероприятий.

Ключевые слова: дополнительное образование, игра на фортепиано, беседа-концерт.

Современные педагоги все чаще сталкиваются с проблемой зависимости детей от электронных игрушек и гаджетов, которые занимают все свободное время. В итоге, они смотрят в основном зарубежные сериалы и американские мультфильмы, знакомы с монстрами и роботами из компьютерных игр, но меньше читают, плохо знают литературу, а порой и простых героев народных сказок. Решение этой сложной задачи требует большого внимания педагогов в процессе обучения детей. Одним из способов решения этой проблемы в процессе обучения игре на фортепиано является включение в репертуар произведений, рисующих образы литературных героев. Исполнение таких произведений помогает осознать связь музыки и литературы, раскрыть творческий потенциал ребенка, развивает его художественный вкус, образное и ассоциативное мышление. В работе над ними происходит знакомство с новыми средствами выразительности, помогающими раскрыть образ того или иного персонажа.

Образы литературных героев в музыке занимают особое место в репертуаре среди произведений для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Многие известные композиторы прибегали к музыкальному воплощению популярных героев и литературных произведений. Можно вспомнить норвежского композитора Эдварда Грига, и его сюиту «Пер Гюнт», написанную к одноименной драме Ибсена, русских композиторов: Михаила Глинку, написавшего оперу «Руслан и Людмила», а также Петра Чайковского и его всемирно известные оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица». В основе всех этих шедевров лежат литературные источники. Многие композиторы XX века также проявляли большой интерес к литературе и их персонажам. Например, Сергей Прокофьев, который с юного возраста увлекался театральными постановками и в дальнейшем успешно реализовал свои замыслы. Среди его наследия всем известны балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Одной из эффективных форм раскрытия темы «Литературные герои в фортепианной музыке» является форма «беседа – концерт», в котором могут принять участие учащиеся от начальных до старших классов совместно с родителями, а также воспитанники детских художественных школ. Юные художники могут представить свои работы, которые будут сопровождать выступления. Такая беседа воспринимается детьми с большим удовольствием и вниманием, помогает им познакомиться с различными литературными героями, с персонажами русских сказок и народов мира, а также услышать много интересных музыкальных произведений. Подобные встречи можно проводить в общеобразовательных школах и библиотеках. Беседы-концерты, посвященные различным образам литературных героев нами проводятся достаточно часто на базе МБОУДО «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарск. В качестве примера опишем беседу-концерт, посвященную сказочным героям в фортепианной музыке.

Одним из первых ярких музыкальных образов, с которым сталкивается юный исполнитель являются гномы. Эти сказочные персонажи очень точно описываются в небольших пьесах для младших классов: «В стране гномов» английского композитора Алека Роули, и «У гномов» немецкого композитора Пауля Цильхера. В дальнейшем они появляются и в произведениях Эдварда Грига для старших классов фортепиано: «Кобольд», «Шествие гномов», «В пещере горного короля». Эти пьесы отличаются яркой динамикой и требуют от исполнителя достаточной технической подготовки и в определенной степени виртуозности. Изучая эти произведения, учащиеся знакомятся с прекрасной и красивой страной Норвегия, с её сказочными персонажами и с творчеством самого знаменитого композитора, который горячо любил свой народ, его необычные истории, легенды и часто обращался к ним. *(Если в классе нет учащихся, которые могли бы справиться с такой задачей, очень полезно дать послушать записи этих произведений в исполнении как учащихся ДМШ, так и профессиональных пианистов).*

Но есть и другие персонажи. Например, эльфы – тоже загадочные и воздушные существа, которых описывает Эдвард Григ в пьесе «Танец эльфов». Они любят танцевать и порхают как бабочки, поскольку имеют крылья. Композитор использует почти такие же технические средства, как стаккато, контрастную динамику. Перед исполнителем стоит сложная задача добиться максимальной легкости, изящности и танцевальности одновременно. Образ эльфов тесно связан со сказочным персонажем Дюймовочки, которую дети знают по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. Очень точно описал её современный композитор Сергей Слонимский в своей пьесе «Дюймовочка». Это произведение весьма развернутое и напоминает музыкальный рассказ, почти точно воспроизво-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

дящий сюжет сказки. Крайние части рисуют образ маленькой красивой и очень грациозной девочки, которая выросла в прекрасном цветке. В конце произведения мы явно слышим, как хрупкая героиня улетает вместе с прекрасными эльфами. У Сергея Слонимского есть также очень эффективное и яркое произведение «Марш Бармалея», которое написано в авангардном стиле, как и многие другие его сочинения.

Как известно, сказочные герои бывают добрые и злые. В пьесе Петра Чайковского «Баба Яга» из его Детского альбома. Великий композитор очень образно описал сварливую, уродливую старуху, используя резкие акценты, острое крепкое стаккато и трехдольный ритм, которые подчеркивают злой характер Бабы Яги.

В отличие от Петра Чайковского, Михаил Глинка для создания образа Черномора – злого карлика с длинной бородой, использовал жанр марша. Здесь мы слышим необычное чередование мажора и минора, опять же стаккато (пиццикато), но в верхнем регистре, передающий причудливый характер героя. Это произведение учащиеся играют с огромным удовольствием.

Вспомним теперь о доброй, трудолюбивой и скромной героине – Золушке. Как мы уже говорили, Сергей Прокофьев написал прекрасный одноименный балет. В фортепианной музыке есть отрывок из этого балета «Отъезд Золушки на бал» в переложении для исполнения в ансамбле. Он доступен для детского восприятия, но требует большой работы над интонированием необычайно красивой мелодии. На примере этого произведения учащиеся могут вплотную познакомиться с «неповторимым художественным своеобразием музыки и гармонии Прокофьева», необычными гармоническими оборотами композитора.

С помощью музыки можно передать не только характер, но и внешность героев. Так, например, в популярном произведении современного композитора Карена Хачатуряна «Марш синьора Помидора», мы сразу представляем его толстым, неуклюжим и очень важным. Этому способствует тема в басах и контрастная мелодия, изложенная в октаву в верхнем регистре. К тому же, композитор использует смену ритмических фигураций, что делает героя ещё более неповоротливым смешным и глупым. Надо сказать, что ансамбли из балета «Чиполлино» пользуются огромной популярностью среди учащихся, они часто звучат на концертах, конкурсах и имеют большой успех у слушателей. Все музыкальные фрагменты этого произведения очень яркие, жизнерадостные и выразительные, точно передают образы всех героев. Изначально Карен Хачатурян написал музыкальные фрагменты к известному мультфильму «Приключения Чиполлино», но впоследствии он объединил их в одно произведение, доработал и создал прекрасный балет для детей «Чиполлино».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В творчестве современного композитора из Санкт-Петербурга Жанны Металлиди есть сборник «Музыкальные портреты литературных героев», идея которого собственно и стала основой для этой «беседы – концерта». Жанна Металлиди также обратила внимание на то, что дети мало уделяют времени чтению, а, исполняя произведения из этого сборника, возможно, они заинтересуются литературными произведениями, и захотят прочесть их. В этом сборнике представлено множество персонажей – от детских, взятых из книг для самых маленьких читателей («Винни-Пух», «Золушка», «Белоснежка»), до героев из литературы для взрослых. Например, пьеса «Капитан Немо» написана по роману Жюль Верна «20 тысяч лье под водой». Она отличается красивой аккордовой фактурой и выразительной темой в басу. Это произведение рисует суровый характер главного героя, его переживания. Необычные аккорды, нисходящие по полутонам, современные гармонические обороты позволяют слушателям представить тот мир, в котором живет капитан Немо.

В заключение необходимо отметить, что к таким «беседам – концертам» дети готовятся заранее, они читают литературные первоисточники, изучают творчество композиторов, а затем делятся своими впечатлениями. На этих мероприятиях они учатся выражать свои мысли, а также имеют возможность открытого диалога друг с другом.