

Материалы XII методической конференции
"Сафоновские чтения" для преподавателей образовательных
организаций музыкального образования детей по специальности
«Народные инструменты» на тему: «Актуальные вопросы преподавания
в классе домры в ДШИ»

В настоящее время исполнительство на народных инструментах вышло на новый этап развития, который, наряду с ростом профессионального мастерства исполнителей, усложнением учебного и концертного репертуара, расширением технического арсенала, художественно-выразительных возможностей инструментов характеризуется усилением процессов академизации. Появляются новые методики, которые трактуют домру как академический, а не народный инструмент. Домровое академическое исполнительство демонстрирует высокий уровень и продолжает развиваться, соединяя в себе традиционные для инструмента фольклорные черты и имидж нового, не скованного академическими рамками, персонажа современного исполнительского искусства.

Одновременно с завоеванием нового статуса на сцене, у домристов развились и закрепились многие аспекты в преподавании и реализации в социальной сфере. За последнее десятилетие появилось большое количество исполнительских конкурсов для профессионалов и разных категорий обучающихся домристов. И это не могло не отразиться на уровне преподавания в домровом классе на всех этапах обучения.

Цель нашей конференции - обсуждение актуальных вопросов преподавания в классе домры ДМШ и ДШИ.

Современный педагогический репертуар в классе домры ДМШ и ДШИ

Поладина И.М. – преподаватель
СКМК им. В.И. Сафонова.

Трудно переоценить роль репертуара в развитии и воспитании юного музыканта. Роль эта значительна и многогранна: от успешного овладения техническими навыками игры на инструменте до развития художественного воображения, пробуждения творческой фантазии, воспитания творческой личности, способной к самовыражению. Приобщаться к музыке, основанной на лучших образцах классики и народного творчества, ребенок должен с самого раннего возраста.

Разножанровость, разнохарактерность музыкальных пьес, знакомство с музыкой разных стилей, эпох, народов — вот основа репертуарной политики в современном домровом классе ДМШ и залог формирования устойчивого интереса к инструменту и любви к музыке в целом.

Процесс формирования репертуара для домры имеет свою историю и особенности. За последние два десятилетия появилось немало качественной по содержанию и интересной по музыкальному языку оригинальной музыки для домры в разных жанрах и формах, от пьес до эпических полотен. Очевиден огромный рост профессионализма исполнителей-домристов, уровень художественно - значимых находок в исполнительстве. Возросший интерес к инструменту нашел отражение и в учебном процессе, и в учебном репертуаре.

Основной материал для начального обучения во всех инструментальных классах ДШИ традиционно дают «Школы». В нашем образовательном процессе долгие годы это были «Школа игры на 3х струнной домре» А. Я. Александрова и В. С. Чунина. Много поколений профессиональных исполнителей и педагогов - домристов воспитывались на этих учебных пособиях. Не умаляя значимости этих сборников, хочется рассказать об альтернативных вариантах.

Универсальным учебно-методическим пособием для начального обучения на 3х струнной домре сегодня является «Школа игры на

трехструнной домре. Начальные классы» С. Ф. Лукина. Импульсом к написанию «Начальных уроков» послужили, по словам автора, «изменения, которые произошли и происходят в культурно - историческом развитии домры за последние десятилетия». Сборник предназначен для первых двух лет обучения. Он включает разнообразный, расположенный в порядке возрастающей трудности, материал. Нотные примеры чередуются с пояснительным текстом. На мой взгляд, огромным преимуществом этого пособия является наличие большого подготовительного раздела, обеспечивающего материалом, так называемый, «домедиаторный» период обучения. Он содержит большое количество народных прибауток, пьесок с «подтекстовками» для игры без медиатора соло и в дуэте с преподавателем. Множество упражнений дают возможность преподавателю постепенно и последовательно формировать правильные игровые навыки.

Следующий сборник, заслуживающий внимания преподавателей, в классе которых есть первоклассники - домристы – «Домра с азов». Это учебное пособие с методическими рекомендациями и музыкальными примерами, составитель – А. Потапова. Здесь представлено большое количество нотного материала для начинающих - простые народные песенки, доступные для детского восприятия, расположенные в порядке возрастающей сложности.

Для учащихся начальных и средних классов ДМШ можно порекомендовать сборник пьес «Юный домрист», составитель Н. Бурдыкина. Он дает возможность пополнить репертуар начинающих домристов современными обработками народных мелодий, оригинальными сюитами, написанными молодыми авторами. Все это делает сборник очень привлекательным для преподавателей и учащихся.

Не хочется обойти вниманием и так называемую «Золотую библиотеку педагогического репертуара» для трехструнной домры (составитель - В.С.Чунин). Это издание включает в себя пьесы, произведения крупной формы и этюды для младших, средних и старших классов ДМШ.

Детские пьесы, составляющие основу педрепертуара для начинающих,

тесно связаны с народно-жанровой основой - «три кита» музыки, по образному выражению Д. Кабалевского: песней, танцем, маршем. Трудно переоценить роль подобного рода пьес для художественного развития учащихся. Именно они, зачастую представляя собой простейшие образцы программной музыки, в доступной форме дают понимание жанровой природы музыки и теснейшей связи музыки с жизнью.

Необходимо отметить, что все перечисленные сборники для начального этапа обучения построены на использовании народных мелодий, которые естественным образом воспитывают в ребенке интонационное восприятие музыки, способствуют эмоционально- образному отклику на звучащую музыку. В современном репертуаре домристов народная музыка по-прежнему актуальна. Известные народные темы получают новую художественную жизнь в современных обработках благодаря новому музыкальному языку и стилистическим находкам талантливых аранжировщиков.

Огромную, значимую нишу в репертуаре современных домристов, в том числе начинающих, занимают переложения музыкальных произведений, написанных для других инструментов. Исторически это было обусловлено отсутствием качественного репертуара для домры. Приобщение к богатейшей сокровищнице русской и зарубежной классики посредством переложений способствовало развитию исполнительского мастерства на домре, вплоть до появления новых технических и красочных приемов игры, заимствованных из технологии исполнительства на других инструментах. Переложения - это бездонный клад музыкального материала.

Сегодня переложений для домры великое множество: скрипичные пьесы, вокальные произведения, фортепианные, заимствованные из флейтового репертуара. Большинство из них необыкновенно органично звучат на домре. А.А. Цыганков в представлении не нуждается, его вклад в развитие домры, создание репертуара уникален. Хотелось бы обратить внимание на сборники транскрипций и переложений для домры и фортепиано других авторов, например, Т.В. Грачевой, доцента кафедры народных инструментов

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Сборник состоит из пьес разной степени сложности. В первом разделе представлены несложные произведения зарубежных и русских композиторов для средних классов музыкальных школ. Второй раздел содержит более сложные произведения, которые могут исполняться учащимися старших классов и стать основой концертного репертуара, например, «Ария Царицы ночи» В. Моцарта, «Каватина Розины» Дж. Россини, «Обливион» А. Пьяццоллы, «Ave Maria» А. Караманова. Художественные задачи в этих произведениях столь же многообразны, сложны, как и технические. Нотный раздел предваряет авторское вступление с методическими рекомендациями. Также внимание профессионалов привлечет «Хрестоматия педагогического репертуара домриста», составители - Н. Бурдыкина и Г. Андрюшенков. Она включает большое количество переложений для учащихся средних и старших классов ДМШ.

Особенно большое значение, на мой взгляд, имеет знакомство начинающих музыкантов со старинной музыкой. На нотных полках библиотек и музыкальных магазинов сегодня можно увидеть немало сборников с транскрипциями произведений старинных авторов. Так, в серии изданий «Хрестоматия домриста» включены пьесы Генри Перселла, Г.Ф. Генделя, Алессандро Марчелло и других авторов, а на практике этот пласт музыки нередко оказывается за границами репертуарных списков. Однако, увлеченность только популярными, «эффектными» произведениями влечет за собой односторонность развития слуха учащегося, неспособность воспринимать музыку других эпох. Каждый преподаватель прекрасно понимает, что необходимо постоянно расширять географические и временные границы репертуара, стремиться работать с учениками над произведениями разных стилей и жанров. Это обогащает слух ученика, его интонационный язык, музыкальный кругозор.

Разнообразить репертуар своих учеников преподаватель ДШИ может и должен за счет собственных переложений. Если обратиться к сочинениям композиторов добаховского периода, то можно обнаружить своеобразную,

непривычную для современного слуха музыку, прекрасно, органично звучащую на домре. Необыкновенные музыкальные переживания ученику и учителю будут обеспечены! Вот пример молодого музыканта, лауреата исполнительских конкурсов, преподавателя Сергея Федорова: он составил сборник собственных переложений старинных сюит. Издание включает пьесы анонимного автора XVI века и произведения известных композиторов-гитаристов XVII-XVIII веков С. Вайса и Д. Бреччианелло. Обратившись к этому сборнику, юные домристы смогут познакомиться с жанром старинного танца и его стилистикой.

Преподавателям ДШИ, которые занимаются переложениями, следует всегда учитывать, насколько целесообразным будет выбор той или иной пьесы. Не только художественная ценность произведения, но и его технические особенности должны соответствовать технологическим и колористическим возможностям домры, и, главное, возможностям учащегося. В музыкальной школе у ребенка исполнительский аппарат еще недостаточно развит, и преподавателю надо быть очень осмотрительным при выборе произведения, чтобы не спровоцировать зажатие и не сформировать так называемые «вредные» навыки.

В репертуаре начинающих домристов особое место занимает программная музыка. Многие детские пьесы посвящены играм: в солдатики, в куклы, пятнашки, многие из них отображают веселую беготню, прыжки, игру в мяч. Характерной чертой их является динамичность, многие представляют собой своего рода сценки, то есть включают элементы сюжета. Именно на таких пьесах развиваются начальные представления о драматургии. «Игровые» пьесы не только подсказаны детской жизнью, но и связаны с ее радостной стороной, что усиливает их привлекательность для ребенка.

В качестве хорошего, добротного примера хочется привести «Детский альбом» А. Курченко. Яркость, конкретность музыкальных образов, доступность их понимания для учащихся младших и средних классов отличает сборник. Вот названия некоторых пьес: «На зарядку!», «Манная каша»,

«Бабушка», «Мячик», «Пятнашки», «Подружка – модница» и другие. Интересно, что каждая пьеса написана в определенном жанре: здесь есть марш, гавот, русская песня, прибаутка, танго, мазурка, токкатина, менуэт, и каждый номер потенциально несет множество технических задач. Метроритмические особенности каждого жанра, разнообразная динамическая палитра, штрихи — вот неполный перечень средств, необходимых для яркого и убедительного исполнения. Отображение в музыке различных явлений природы, зарисовок, музыкально-психологические «портреты» помогают развитию ассоциативного мышления детей. Вот ряд музыкальных картинок для самых маленьких домристов из «Морской сюиты» Сергея Федорова: «Штиль и шторм», «Кораблек в волнах», «Игра дельфинов»; из его же «Детского альбома»: «Бабочки», «Мотылек», «Грусть».

Жанр музыкальной сказки - всегда благодатный материал для занятий с детьми. Знакомый сюжет, характеры любимых героев, с одной стороны, подстегивают творческий интерес ученика, с другой, позволяют преподавателю вместе с учащимся выбрать наиболее подходящие средств выразительности для воплощения того или иного настроения. Например, сюита Е. Дербенко «Приключения Буратино» в переложении для домры С. Копаневой - прекрасный материал для работы с учащимся младших классов. Каждый персонаж имеет яркий музыкальный портрет. Образы главных героев созданы характерными музыкальными средствами: это ритм тарантеллы в теме Буратино, вальс и имитация звучания шарманки в портрете папы Карло. Тяжелая поступь Карабаса Барабаса достигается штрихом «маркато», контрастными динамическими оттенками и эффектами глиссандо. Так ученик получает знания и опыт в использовании различных технических средств для создания определенного музыкального образа.

Рассмотрим еще несколько очень важных составляющих в современном репертуаре в классе игры на домре. Мы живем в интересное, но очень непростое время. Дети чуть ли не с младенчества окружены большим количеством гаджетов, на них обрушен шквал

легкодоступной и, чаще всего, низкопробной информации из интернета и СМИ. Все это формирует так называемое «клиповое» сознание. Задача преподавателя в музыкальной школе - придать процессу обучения живой, понятный смысл, вкладывать яркие жизнеутверждающие эмоции в свою деятельность. Это позволит воспитать у школьников устойчивый интерес и вкус к творчеству.

В средних и старших классах значение выбранного репертуара еще больше возрастает. Музыка должна увлекать ребенка эмоционально, трогать душу, заставлять думать, волновать, будоражить. Интересным примером, на мой взгляд, будет такое произведение, как «Путешествие домрачея в Латинскую Америку» Сергея Федорова. Это тоже, можно сказать, жанровые зарисовки, но выполненные с сохранением стилистики и тематизма музыки Латинской Америки.

Основная идея сборника - создание единой сюжетной линии. Это музыкальное путешествие любознательного домрачея, во время которого, по замыслу автора, он исполняет услышанные латиноамериканские мелодии на русской домре, подражая звучанию местных струнных инструментов, а также сочиняет свои на основе услышанного. В сборнике широко представлены популярные латиноамериканские ритмы. Почти все эти «вечно зеленые» мелодии являются мировыми хитами: «Полет кондора», «Кукарача», «Милонга», «Румба», «Танго» и т. п. Пьесы написаны с учетом всех выразительных возможностей домры. Музыкальная ткань произведений насыщена красочными приемами игры, используются разные виды фактуры (двойные ноты, аккордовая техника), разнообразные комбинации приемов игры и штрихов. Сделано это мастерски, с учетом технических возможностей юных музыкантов.

Надо сказать, что интерес к народной музыке других народов у русских композиторов был всегда. В исполнительстве на народных инструментах использование народных мелодий или стилизация народной испанской, итальянской, «восточной» музыки - это всегда органичное, яркое звучание. Мелодии многих народов мира прекрасно звучат на домре.

Еще одна тенденция в репертуаре домристов — переложение и аранжировка хитов популярной джазовой и эстрадной музыки. Фантазии на темы из кинофильмов, мюзиклов прочно вошли в современный репертуар домристов. Например, К. Бадельт - С. Федоров - «Фантазия на темы из кинофильма «Пираты Карибского моря» или «Эстрадный альбом для юношества». Переложения популярной музыки для домры и фортепиано. Нотное издание Саратовской консерватории.

Невозможно закончить статью о современном педагогическом репертуаре домриста в музыкальной школе и не упомянуть об инструктивном материале, без которого не может состояться обучение ни на одном инструменте. Долгое время ситуация была такова, что оригинальных этюдов для домры было очень мало, часто преподаватели делали переложения скрипичных этюдов Г. Кайзера, Н. Баклановой, А. Комаровского, Ф. Вольфгарта и др. Сегодня ситуация меняется, но, по-прежнему, ценны для нас работы с техническим материалом для начинающих В. Семендяева и Р. Чендевой, В.С. Чунина, объемный сборник с интересными этюдами на разные виды техники Л.Бейгельмана и др. Разговор о современном учебном репертуаре домристов хочется закончить любимой цитатой Анатоля Франса: «Современному искусству угрожают два чудовища: ремесленник без вдохновения и художник, не владеющий ремеслом». Давайте не забывать об этом в нашей работе!

Предлагаем вашему вниманию записи ансамблей с домрой оригинального репертуара и переложений, очень органично звучащих на народных инструментах:

1. <https://youtu.be/2OuYbomijLc>

В. Козлов Пьеса в стиле фламенко (А. Дегтева - Е. Тетерина)

2. <https://youtu.be/wCIhDtQuh10>

Д. Скарлатти Соната ре минор; П. Чайковский Марш из балета
"Щелкунчик"; А. Цыганков Падеспань
(Дуэт "Фантазия" в составе А. Жебровская - П. Михалев)

3. <https://youtu.be/AfN9MpGDBlw>

В. Цой Кукушка Домра - кавер (Регина Рокитянская)

Уважаемые коллеги!

Представляем вам музыканта, исполнителя на домре, педагога, кандидата наук, доцента кафедры народных инструментов РАМ им. Гнесиных, преподавателя Московского областного базового музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина, солиста и концертмейстера Национального Академического оркестра народных инструментов им. Н.П. Осипова, создателя и руководителя ансамбля «Рапсодия» Евгения Анатольевича Волчкова.

<https://youtu.be/95gC23LjMJw>

Мастер-классы:

1. <https://youtu.be/aysjhf58IqE>

2. https://youtu.be/tYq3_iQk-Yw

3. <https://youtu.be/ydaUAeRWZZw>

Демурчева Анастасия, выпускница СКМК им.В.И.Сафонова, ныне студентка Московского Педагогического Государственного Университета, музыкальный факультет, Направление «Музыка и Дополнительное образование» представляет вашему вниманию записи своих выступлений

<https://disk.yandex.ru/i/vI-rU28wzSyd0Q>

В.А. Моцарт Соната ре мажор для скрипки и фортепиано
(пер. Е. Волчкова, конц. А. Воробьев)

<https://disk.yandex.ru/i/Lq2VUcO8b1k6Rg>

С.В. Рахманинов Пляска цыганок (пер. В. Чунина, конц. М. Сахаветдинова)

https://disk.yandex.ru/i/kyIsZufPOpj_sQ

И.С. Бах Концерт ре минор для двух скрипок с фортепиано

(пер. Е. Волчкова, ансамбль в составе А. Демурчева -

А. Могильникова)

КОНЦЕРТ

ЛАУРЕАТА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОНКУРСОВ ЕВГЕНИЯ ВОЛЧКОВА

<https://youtu.be/doZY3MytebM>