

О ПРИОБЩЕНИИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Заломнова С.П.¹ Тимофеева Е.Н.², Нестерова О.С.²

¹ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: lansz@rambler.ru;

²БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств», Чебоксары, e-mail: ten8352@mail.ru, nesterova2101@mail.ru

В статье раскрывается педагогическая проблема приобщения к национальной культуре через изучение музыки национальных композиторов в классе фортепиано. Знакомство обучающихся с подобными произведениями и включение таковых в репертуар способствуют расширению их музыкально-слуховых представлений, обогащению музыкального кругозора и совершенствованию исполнительских навыков. Анализ программ учеников ДМШ и ДШИ показал, что репертуар обучающихся Чувашии содержит фортепианные сочинения представителей разных поколений чувашских композиторов. Однако пианисты редко обращаются к музыке чувашского композитора середины XX столетия Аверия Матвеевича Токарева. Между тем его фортепианное наследие включает сборник пьес, содержащий миниатюры разной трудности. Некоторые из них будут востребованы у начинающих пианистов, другие – у выпускников ДМШ и студентов музыкальных училищ. В этих сочинениях композитор, используя особенности национальной чувашской музыки, представляет яркие оригинальные образцы. К тому же их программные названия и образное содержание доступны для детского восприятия и исполнения. Также следует отметить, что фортепианная музыка Токарева никогда не становилась предметом специального изучения. Исходя из этого данная статья посвящена приобщению к национальной культуре через изучение пьес из альбома «Юный пианист» А. Токарева. Для реализации цели проведены: анкетирование учителей, теоретический анализ историко-музыкальной и научной литературы, учебных планов и программ, а также музыкально-стилистический анализ фортепианного творчества композитора, включение в репертуар учащихся фортепианной музыки Токарева.

Ключевые слова: педагогическая проблема приобщения к национальной музыкальной культуре, чувашская музыка, детская фортепианная музыка, А.М. Токарев, класс фортепиано, музыка национальных композиторов.

INTRODUCTION TO NATIONAL CULTURE IN THE PIANO CLASS

Zalomnova S.P.¹, Timofeeva E.N.², Nesterova O.S.²

¹ Chuvash I. Yakovlev State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: lansz@rambler.ru;

² Chuvash State Institute of Culture and Arts, Cheboksary, e-mail: ten8352@mail.ru, nesterova2101@mail.ru

The article reveals the pedagogical problem of familiarizing with national culture through the study of the music of national composers in the piano class. Familiarizing students with such works and including them in the repertoire contributes to expanding their musical and auditory representations, enriching their musical horizons and improving their performing skills. The analysis of the programs of students of music school showed that the repertoire of students of Chuvashia contains piano compositions of representatives of different generations of Chuvash composers. However, pianists rarely turn to the music of the Chuvash composer of the mid-twentieth century Avery Matveevich Tokarev. Meanwhile, his piano legacy includes a collection of pieces containing miniatures of varying difficulty. Some of them will be in demand among novice pianists, while others will be in demand among music school graduates and students of music schools. In these compositions, the composer, using the features of national Chuvash music, presents bright original samples. In addition, their program names and imaginative content are available for children's perception and performance. It should also be noted that Tokarev's piano music has never been the subject of special study. Based on this, this article is devoted to the introduction to national culture through the study of pieces from the album «Young pianist» by A. Tokarev. To achieve this goal, we conducted a survey of teachers, a theoretical analysis of historical, musical and scientific literature, curricula and programs, as well as a musical and stylistic analysis of the composer's piano work, and the inclusion of Tokarev's piano music in the repertoire of students.

Keywords: pedagogical problem of introduction to national musical culture, chuvash music, children's piano music, A.M. Tokarev, piano class, music of national composers.

В России проживают представители множества национальностей. В этих условиях оправдан государственный курс на сохранение самобытности и уникальности культуры

разных народов. Еще выдающиеся педагоги прошлого С.А. Нурминский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский важнейшей задачей педагогики считали приобщение детей к национальному искусству. На важность национальной специфики в воспитании человека указывали выдающиеся педагоги-музыканты и композиторы Б.В. Асафьев, М.А. Балакирев, М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, Д.Б. Кабалевский, З. Кодай, К. Орф и др.

Изучение педагогической практики показало, что огромное значение в приобщении к национальной музыкальной культуре принадлежит детской музыке как наиболее доступной для этого возраста. «Выразительные средства детской национальной музыки способствуют развитию высоких моральных принципов, воспитанию социальных норм жизни и поведения, приобщению к нравственно-эстетическим представлениям общества, таким как: сотрудничество, дружба, взаимоуважение» [1, с. 5].

В связи с этим возрастает интерес именно к фортепианной музыке как к главному выразителю национального колорита и любимому жанру многих чувашских композиторов. Анализ учебных планов и программ учеников детских музыкальных школ Чувашии показал преобладание в репертуарном списке произведений западных и русских композиторов-классиков, а из национальных композиторов – пьес чувашских композиторов: классиков Г.В. Воробьева, В.А. Ходяшева и современных – Л.В. Чекушкиной, Л.Л. Быренковой, А.Н. Иванова.

Вместе с тем крайне редко исполняется музыка композитора послевоенного поколения А.М. Токарева (1918–1997) [2]. Им написан целый ряд фортепианных произведений, в частности 24 прелюдии, серия фортепианных пьес для учащихся ДМШ и ДШИ, собранных в нотном сборнике «Юный пианист» [3]. Существуют исследования, посвященные изучению его творческого пути и отдельных произведений (Ю.А. Илюхин [4], С.И. Макарова [5]), но фортепианные произведения А.М. Токарева до сих пор не стали предметом отдельного исследования.

Исходя из этого целью исследования стало приобщение к национальной культуре учащихся детских музыкальных школ через знакомство и изучение сочинений для фортепиано А.М. Токарева, что также может способствовать расширению музыкально-слуховых представлений учеников, обогащению их музыкального кругозора и совершенствованию исполнительских навыков.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явилось изучение приобщения к национальной культуре через знакомство и изучение пьес из сборника для фортепиано «Юный пианист» Аверия Матвеевича Токарева в классе фортепиано в детской музыкальной школе. В нашей работе мы использовали: анкетирование

учителей, теоретический анализ историко-музыкальной и научной литературы, учебных планов и программ, а также музыкально-стилистический анализ фортепианного творчества композитора.

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы познакомить учащихся детских музыкальных школ Чувашии с фортепианным творчеством А.М. Токарева, мы провели серию лекций-концертов, в которых были исполнены пьесы из его сборника «Юный пианист». Мероприятия были проведены в детских музыкальных школах г. Чебоксары, Новочебоксарска, Ядрина, Шумерли, Алатыря и Вурнар с участием около 300 учеников музыкальных школ Чувашии.

Кроме того, проведенное нами анкетирование педагогов ДМШ Республики показало, что только 20% из них знакомы с фортепианными произведениями А.В. Токарева. После прослушивания лекции-концерта преподаватели согласились с тем, что его сочинения имеют большую педагогическую ценность. Также они предложили авторам статьи разработать методические рекомендации к каждой пьесе сборника «Юный пианист», что, несомненно, будет способствовать внедрению произведений композитора в педагогическую практику.

Обратимся к анализу пьес из этого сборника. Первая пьеса «*Грустная песня*», доступная для исполнения первоклассниками, – спокойного характера, написана в трехчастной форме и построена на терцово-квинтовых интонациях вздоха. В конце пьесы появляется «разговор» мужского (в басовом регистре) и женского голосов. В этом простом незамысловатом сочинении следует искать разнообразие звучания. Можно попросить ребенка сначала пропеть, а потом и сыграть фразочки от лица различных персонажей (кукол, мягких игрушек), с разными интонациями. Сочинение доступно для учеников второго года обучения.

«*Колыбельная*». В этой пьесе для начинающих пианистов композитор передает покачивание люльки через однообразный мелодический рисунок – нисходящее движение сменяется восходящим в пределах двух тактов. Трехкратное повторение мелодии с изменением гармонического сопровождения в левой руке на оstinатном тоническом басу создает состояние спокойствия и уравновешенности. Важно передать это настроение (*dolcissimo*) и обратить внимание на ритмическую ровность исполнения. Можно отметить и тонкую градацию динамических нюансов: композитор указывает *p* и *pp*.

В пьесе «*Танец куклы*», доступной для изучения в средних классах музыкальной школы, танцевальный характер создается посредством повторяющихся синкопированных ритмоформул. Оstinатное движение восьмыми в левой руке (сопровождении), подчеркнутая упругость ритмических фигур и мягкое «приседание» на синкопы в правой руке создает ощущение механистичности. В средней части заводная кукла

«оживает», ее движения становятся плавными, а «приседания» и «подпрыгивания» меняются на «скользящие» шаги, характерные для женских чувашских танцев. Мелодия приобретает лирический характер за счет ровного движения терций. Завершается «Танец куклы» точным повторением первого раздела.

Для того чтобы миниатюра прозвучала ярко и вдохновенно, требуется точное выполнение динамических указаний автора, способствующих созданию различных тембровых красок. Также можно порекомендовать ученику оркестровать пьесу: представить чередование игры струнных и деревянно-духовых инструментов. Произведение содержит ряд технических сложностей: двойные ноты, подвижный темп.

«*Старинная песня*» – пьеса, доступная для ученика первого года обучения. Основная мелодическая линия строится на интонациях вопроса (восходящее движение) и ответа (нисходящее). По своему характеру она близка к былинным напевам: медленный темп, аккомпанемент, построенный на выдержанном басу и хроматической мелодии в среднем голосе. При разучивании следует отдельно проучить двухголосие в левой руке.

«*Маленький танец*» – яркая, динамичная и подвижная пьеса для 2–3-х классов в характере чувашской плясовой. В основе музыкального содержания лежат два контрастных образа: первый – лихой, задорный перепляс мальчиков. Его характеризуют широкая скачкообразная мелодия и ритмически подчеркнутая вторая доля такта. Второй образ – девочки – напротив, подчеркивается плавной мелодией, состоящей всего лишь из трех звуков. Гармоническая фигурация в левой руке имитирует звучание гармошки, сопровождающей народное гуляние.

Некоторая сложность может возникнуть в левой руке в одиннадцатом и двенадцатом тактах: следует применить метод ритмических вариантов и перегруппировки с быстрым переносом-«броском» руки. Техническое затруднение для учащегося составит и прием игры «репетиции». Значительную помощь в ее преодолении может оказать соблюдение авторской аппликатуры.

В основе «*Песни*» – лирическая, спокойная и выразительная мелодия, основанная на пентатонике. Ее можно рекомендовать для разучивания третьеклассникам. Одноголосный мажорный запев в начале пьесы постепенно обогащается аккордовой фактурой. В средней части строгая гармоническая вертикаль вносит в музыку характер маршеобразности, взволнованности. В репризе звучание напевной мелодии наполняется подголосками.

При разучивании пьесы необходимо поработать над вокализацией инструментальной мелодии, в средней части – уделить внимание педализации и точному взятию полнозвучных аккордов. В репризе, где встречаются элементы полифонии, можно предложить ученику основной голос петь, а сопровождение в левой руке – играть.

«На лугу (чуваши́ская народная песня)». Народная игровая миниатюра имитирует хоровое звучание с элементами имитационной полифонии в середине. Написана в характерном для чувашской песни переменном размере. Разучивая пьесу, следует стремиться к полнозвучному взятию аккордов при свободном положении руки. Можно предложить ученику сыграть аккорды, попеременно выделяя тот или иной голос, – слушая тем самым не только крайние голоса, но и их «начинку». В связи с этим также необходимо объяснить ученику разницу между звучанием всего хора и пением его отдельных групп: мужских или женских. Выстраиванию фразировки поможет проигрывание отдельно мелодии. В среднем эпизоде (*f*) следует проучить диалог мужской и женской групп хора. Можно включить в программы учеников 2-го класса.

«Воспоминание». В основе этой простой незамысловатой пьесы лежит диалог мелодии, состоящей из коротких мотивов и подголоска-ответа в нижнем регистре. В средней части характер пьесы становится более оживленным и взволнованным из-за непрерывного триольного движения. Особое внимание при разучивании этого сочинения следует обратить на непрерывное голосоведение, выстраивание длинных музыкальных фраз. Поэтому внимательного слухового контроля требует взятие следующего после долгой длительности звука, который «берется» мягче, как бы продолжая предыдущее тающее звучание. Кроме того, выполняя короткие мотивные лиги, следует следить за ровностью интонирования мелодического голоса. Пьеса для 2-го класса.

«Маленькое скерцо». Название этой пьесы, которую можно изучать в 3-м классе, точно передает характер этой легкой шуточной миниатюры. Полетная мелодическая линия, изложенная чередой восходящих и ниспадающих коротких мотивов, сыгранных отрывистым штрихом, напоминающим игру *pizzicato* струнных инструментов, сменяется барабанной дробью в средней части. Второе предложение в заключительном разделе построено на повторяющихся мотивах, характеризующихся уменьшением динамики от *p* до *pp*. Таким способом композитор создает впечатление «растворения» мелодии и ее исчезновения. Однако последний аккорд миниатюры, звучащий на *ff*, вносит юмористический оттенок в музыкальный образ пьесы. Пристальное внимание необходимо уделить работе над ровностью и упругостью ритма, острым взятием *staccato*, следует добиваться выпуклого звучания диалога мелодии и подголосков в аккомпанементе. Важно выстроить динамический план и кульминацию (равномерно распределить нарастание звучности, приводящее к яркой кульминации).

«Татарский танец» – спокойная певучая пьеса, ее мелодия наполнена мелизматикой, создающей впечатление изящной простоты. Синкопы в партии левой руки сменяются подголоском, изложенным терциями. В среднем эпизоде волнообразная мелодия в левой

руке приобретает самостоятельность и звучит как новая тема. Особое внимание сначала следует уделить проучиванию отдельно каждого пласта музыкальной ткани. Затем играть их нужно попарно, мелодию – вместе с партией левой руки, добиваясь связного звучания. После этого, используя метод перераспределения между руками, мелодию можно играть в правой руке, а аккомпанемент из правой руки перенести в левую, при этом необходимо проучивать мелодию обязательно той же аппликатурой. Большую трудность для ученика может составлять игра терциями. В связи с этим рекомендуем поучить отдельно нижний и верхний голоса, добиваясь *legato*, а также поиграть один голос на *legato*, а другой – на *staccato*.

«Веселый момент» – живо передает любимые детские забавы – прыжки и догонялки. Программное название пьесы полностью отражает ее характер, переданный композитором в мажорной тональности, подвижном темпе, мелодической линии, построенной на широких скачкообразных интервалах, динамике *ff*. В основе миниатюры – две темы: первая – веселый детский марш, а вторая написана в жанре польки, которая начинается с внезапного *p* с последующим большим усилением звука к *f* следующей темы. Для яркого воплощения музыкального содержания следует обратить внимание на динамический план пьесы: *f-p-crescendo-ff*. Техническую сложность могут представлять скачки, которые необходимо отдельно проучивать в различных ритмических вариантах. Доступна для изучения в 3–4-х классах.

«Хороводная». Жанровая зарисовка народного гулянья, в котором участвуют две группы: запевающая напев – мужская и подхватывающая – женская. В связи с этим при разучивании пьесы необходимо прослушивать имитацию мотивов в обоих голосах. А для решения этой задачи можно предложить ученику сыграть с учителем попеременно то верхний, то нижний голоса, также один голос петь, другой – играть. Кроме того, напевный характер требует владения связной и плавной игрой (*legato*). Рекомендуем для изучения в 4-м классе.

«Вальс». Мелодия, построенная по звукам пентатоники, сопровождается типичной для вальса ритмической формулой. В средней части миниатюры мелодия переходит в партию левой руки, а сопровождение в правой руке, изложенное восьмыми, придает характеру миниатюры оживленность. При разучивании пьесы следует обратить внимание на исполнение гармонической фигурации в партии правой руки, на «легкость» взятия первого пальца. Можно включить в программы учащихся 2–3-х классов.

«Игровая». Virtuозная пьеса для 5-го класса, сочетающая большое количество задач: и быстрый темп, и частую смену артикуляции, синкопированный ритмический рисунок сопровождения. Все это предполагает определенный уровень подготовленности ученика. После обязательного проучивания отдельно мелодии и сопровождения можно поиграть их в

дуэте с педагогом, распределив партии: педагог играет мелодию, ученик – аккомпанемент, и наоборот.

«Снег идет». Единственная в этом альбоме зарисовка природы, в которой простыми и доступными музыкально-выразительными средствами композитор сумел нарисовать картину спокойного зимнего утра. Плавно кружась вокруг устойчивой ступени, мелодия в духе чувашской народной песни рисует завораживающую картину падающего снега. Во втором предложении тема переходит в партию левой руки, а в последнем мелодия звучит почти в унисон в обеих руках. В начале пьесы вариативность и постепенная динамизация фактуры при кажущейся одинаковости и простоте требуют отдельного проучивания аккомпанемента. Далее важно слышать первую долю в мелодии, заполняя ее непрерывным ровным движением шестнадцатых, избегая акцентов на слабую вторую долю после паузы. Можно рекомендовать для включения в программы учащихся 3-го класса.

«Хоровод» написан в простой трехчастной форме, в средней части – вариация на тему, построенную из двух повторяющихся мотивов. Ритм в первом мотиве основан на двух восьмых и четверти, что может спровоцировать остановки на длинной ноте, поэтому здесь важно выстроить длинную фразу. При разучивании приема *martellato* необходимо обратить внимание на одинаковость движения рук при ведущей роли левой руки, в которой звучит мелодия. В достижении равномерности падения рук может помочь игра на крышке рояля. Достаточно развернутая пьеса с определенными техническими сложностями, доступна для пятиклассников.

«Волынка». Название и образ пьесы, которую можно играть в 5-м классе, перекликается с пьесой Г. Воробьева «Сърнай» из сюиты «Праздник в колхозе». Но если у старшего коллеги звучит сама исполняемая волынщиком пьеса, то у А.М. Токарева ярко представлен его образ. Токарев показывает звучание волынки через обилие квинтовых интервалов, в то время как Воробьев «добавляет к мелодии кварту, тем самым усиливая характерную терпкость тембра инструмента» [1, с. 41]. Миниатюра начинается с медленной части, в которой исполнитель разыгрывается, как бы «пробуя» инструмент. Постепенно одновременно с темповым ускорением увеличивается и звучность. Кульминация достигается с помощью насыщения фактуры подголосками и «гудящей» квинты в партии левой руки. Простая на первый взгляд пьеса из-за обилия двойных нот представляет определенную техническую трудность. Можно порекомендовать исполнять ее по верхнему голосу.

«Скерцо». Virtuозная пьеса для 5–6-х классов, требующая определенной технической подготовленности ученика. При исполнении важно правильно выбрать такой темп, в котором репетиции были бы проиграны. Особого внимания и тщательного подбора аппликатуры по позициям требует очень «неудобный» в техническом плане пассаж,

написанный в тесном расположении. Также отдельно следует проучить переходы восьмых нот из партии правой руки в левую. Можно порекомендовать опираться на главные доли, избегая акцентов. Средний контрастный раздел произведения представляет собой спокойный наигрыш со скупой гармонической поддержкой.

«Мари». В небольшом вступлении важно «задать» упругий ритм, отражающий чеканность шага. Эту четкую пульсацию необходимо сохранить на протяжении всей пьесы. Кроме того, нотный текст, особенно в партии левой руки, содержит большое количество случайных знаков, поэтому требуется внимательный и тщательный разбор. Сочинение для учеников 6-х классов.

«Былое». Развернутая пьеса для выпускников и студентов музыкальных училищ, достаточно сложная в плане построения музыкальной мысли, выстраивании кульминации, целостности музыкальной формы. Можно рекомендовать ее для изучения студентам музыкальных училищ. Поэтому важно найти единый на протяжении всей пьесы темп. Пунктирный ритм аккомпанемента в начале сочинения создает ощущение эфемерности и зыбкости возникающих в воображении картин прошлого. Постепенно музыка становится более эмоциональной, чему способствует и более плотная фактура; мелодия, изложенная аккордами, хроматические ходы в равномерном движении восьмых в сопровождении. При разучивании пьесы особое внимание следует уделить работе над протяженностью мелодической линии, поскольку ее ритмический рисунок – половинная с четвертью и четверть – провоцируют остановки на длинных нотах. Поэтому необходимо стараться строить длинные фразы на одном дыхании, вести их к кульминации. Можно предложить ученику отдельно пропеть, а затем и проиграть мелодию. В отрывках с многоголосной фактурой следует отдельно проучить мелодию и подголоски.

Заключение. Одной из задач современной педагогики является формирование активного интереса к прошлому своего народа, к духовным ценностям национальной и общечеловеческой культуры. Национально-региональный компонент образования выступает здесь фактором сохранения национального самосознания.

Проведение просветительской работы среди учащихся ДМШ и их учителей, разработка методических рекомендаций и последующее включение фортепианных пьес А.М. Токарева в репертуар учеников способствовали приобщению детей к национальной культуре Чувашии, а также расширению их музыкально-слуховых представлений, обогащению музыкального кругозора и совершенствованию исполнительских навыков.

Список литературы

1. Давыдова Т.В., Заломнова С.П. Детская фортепианная музыка чувашских композиторов XX столетия в учебно-воспитательном процессе. Чебоксары: Издательская компания «Грэй», 2015. 144 с.
2. Чувашская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <http://enc.sar.ru/?t=prsn&lnk=2062> (дата обращения: 28.09.2020).
3. Токарев А.М. Юный пианист: пьесы для фортепиано. Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1966. 40 с.
4. Бушуева Л.И., Илюхин Ю.А. Композиторы Чувашии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. 511 с.
5. Макарова С.И. Токарев А.М. Чувашская энциклопедия. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2011. Т. 4. 797 с.