

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г.  
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-  
инструментальной подготовки

**Музыка композиторов XX- начала XXI веков в  
исполнительской практике учителя музыки**

**АВТОРЕФЕРАТ**  
**ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**  
студентки IV курса 401 группы  
направления 44.03.01 Педагогическое образование  
(профиль «Музыка»)  
института искусств  
**Окороковой Кристины Валерьевны**

Научный руководитель  
доцент, канд. пед. наук

JKH 17.05.17

Корчагина Н.В.

(подпись, дата)

Зав. кафедрой  
доцент, канд. пед. наук

MA 01.06.2017

Королева И. А.

(подпись, дата)

Саратов 2017

**Введение.** Музыка – единственный вид искусства, который отражает нашу жизнь посредством звуков. Бертольд Ауэрбах говорил: «Музыка – всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою». Она содействует установлению контакта между людьми, даже если мы разговариваем на разных языках.

Музыка отличается от других сфер искусства бесконечным разнообразием художественных приемов и глубиной передаваемых переживаний. Своё начало она берёт с древнейших времен, продолжает развиваться и сегодня, занимая одно из первых мест в мировой культуре. Музыка имеет особую притягательность, она собирает огромные залы поклонников и меломанов. Люди на протяжении многих лет вслушиваются в гармонию музыкальных звуков, в которой каждый находит своё, воспринимает мир в музыкальных красках, а зачастую, приобретает веру, надежду. Музыка играет огромную роль в формировании эстетических вкусов человека, помогает мыслить образно, глубже понимать этот мир.

И если взрослый человек уже сам знает что ему слушать, петь и играть, то детям куда сложнее сделать свой выбор в бесконечном музыкальном разнообразии. Учитель должен помочь подобрать «то самое» произведение, направление, стиль. Но как это сделать, если сами преподаватели воспитаны, в основном, на классике, то есть – на музыкальном наследии композиторов XVIII – XIX веков? Большинство учителей музыки обращаются в своей работе, в первую очередь, к классическим сочинениям, которые знакомы и любимы многими поколениями слушателей. Современным композиторам сложно с ними «конкурировать», привлечь внимание в своей музыке. Но ни технический прогресс, ни информационные технологии, ни мышление людей, ни их восприятие окружающего мира не стоят на месте. Музыкальное искусство также шагает в ногу со временем, и необходимо уметь следовать за его развитием.

Ценность классической музыки не подлежит сомнению, её глубина, содержательность, совершенство формы прошли проверку временем. Но за

последний век-полтора композиторами были созданы музыкальные шедевры, которые отражают дух эпохи, часто являются её звуковым символом и открывают дорогу в будущее, в развитие музыки как вида искусства. Такие произведения, сочинённые в XX – начале XXI вв., обязательно должны изучаться детьми, они должны быть включены в музыкальное воспитание школьников, обогащать их восприятие и способствовать пониманию актуальных тенденций в искусстве.

Всё вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы – «Музыка композиторов XX – начала XXI веков в исполнительской практике учителя музыки».

**Цель квалификационной работы:** рассмотреть теорию и практику использования музыки композиторов XX – начала XXI веков в исполнительской деятельности учителя музыки общеобразовательной школы.

**Задачи выпускной квалификационной работы:**

1. Охарактеризовать учителя музыки общеобразовательной школы как педагога и исполнителя.
2. Проанализировать роль сочинений композиторов XX – начала XXI веков в программах по музыке для общеобразовательных школ.
3. Изучить практику использования сочинений современных композиторов в вокальной и фортепианной исполнительской деятельности учителя музыки.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

**Методологической базой** исследования являются труды Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной, Л.Г. Арчажниковой, Л.А. Баренбойма, Т.В. Пугач и др.

**В первой главе** рассмотрены качества, которыми должен обладать учитель музыки. Здесь же проанализированы сочинения композиторов XX –

XXI веков, их особенности и место в программах по музыке для общеобразовательных школ.

**Вторая глава** посвящена описанию возможностей использования сочинений современных композиторов в репертуаре и практической деятельности учителя музыки (на примере детских фортепианных циклов и песен современных композиторов).

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу завершает список использованных источников, включающий 21 наименование.

**Основное содержание работы.** Специфика трудовой деятельности учителей музыки находится в сфере пристального внимания педагогиков. Исследователей, экспертов объединяет общее мнение: от того, как учитель-музыкант ведёт свои уроки, способен ли он ответить на вызовы времени, понимает ли он смысл происходящих изменений в обществе и в музыкальном искусстве, зависит уровень знаний, культуры и воспитания учащихся.

*Музыкально-исполнительская* составляющая профессии учителя музыки – неотъемлемая часть его работы в школе. Это очень важно, ибо живое исполнение связано с большим эмоциональным воздействием музыки на учащихся; кроме того, при живом исполнении учитель может остановиться, повторить какое-либо место, обращая внимание школьников на отдельные моменты музыкальной выразительности, и наконец, играющий учитель всегда обладает в глазах учащихся большим авторитетом.

*Музыкально-педагогическая деятельность* учителя музыки имеет ярко выраженное социальное предназначение. Оно заключается в формировании личности учащегося посредством приобщения его к общечеловеческим ценностям, которые содержатся в высоких образцах музыкальной культуры; в раскрытии творческих сил ребенка путем вовлечения его в посильную для него музыкальную деятельность. В структуру музыкально-педагогической деятельности входят: исполнительская, коммуникативная, организаторская, исследовательская и другие виды деятельности.

Задача инструментально-исполнительской деятельности учителя музыки в школе предусматривает:

1. Умение исполнять музыкальные произведения разного стиля и формы инструментального изложения.

2. Умение раскрывать художественный образ произведения на основе четкого и точного воспроизведения нотного текста, опираясь на собственный исполнительский опыт.

3. Владение комплексом навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением.

4. Знание специфики репертуара, включенного в школьные программы по слушанию музыки; умение иллюстрировать фрагменты, эпизоды музыкальных произведений, сосредотачивая внимание детей на наиболее значительных и выразительных моментах.

5. Аккомпаниаторские навыки, требующие знания особенностей музыкального сопровождения детского вокального, хорового и инструментального коллектива; чтение с листа, транспонирование музыкальных произведений, подбор по слуху знакомых и незнакомых мелодий с адекватным аккомпанементом и гармонизацией музыкальных фрагментов; импровизация на тему с изменением ритмической основы, фактуры, тональности.

Мы и наши ученики живем в одно и то же время с новыми композиторами и их творениями, и стоит пробовать исполнять их сочинения, не дожидаясь наступления известности и популярности их авторов. Часто поиск среди сочинений наших современников приводит к неожиданным и ярким музыкальным открытиям. Юным музыкантам и их педагогам следует ориентироваться не только на известнейших классиков, но и жить в мире «сегодняшней» музыки и современных композиторов. Существует ряд причин, делающих эту задачу трудноосуществимой. Но главнейшая причина, с нашей точки зрения, содержится в том, что сами учителя мало знают о создателях новой музыки.

Не только классическая музыка является единственной возможной основой музыкальной культуры общества. Музыка, написанная современными композиторами, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок.

Традиционно основу репертуара студента-музыканта в классе фортепиано составляют классические сочинения композиторов XVIII-XIX веков. Ценность изучения и исполнения этой музыки для студента неоспорима: классический репертуар создает основу профессионализма в исполнительстве, базу для понимания стилей, жанров музыки и вектора развития музыкального искусства в целом. Однако не менее важным для будущего музыканта представляется исполнение сочинений современных композиторов. Понимание стилистики современной музыки, её языка, способов развития важно для осознания музыкального искусства как средства выражения актуальных идей и проблем человека XXI века.

XXI столетие создало «свежие» музыкально-выразительные средства, усилило у немалого количества музыкантов восприятие действительности. Современный музыкальный язык – эпохально новая ступень развития в сфере музыкального искусства и способов его выражения. В музыке усилилась внутренняя напряжённость, возросла выразительная сила диссонанса, усложнилась мелодика и ритмоинтонация. Наряду с различными сферами музыкального творчества, огромный интерес вызывает область *детской фортепианной музыки*. Анализ литературы привел к следующему: большинство произведений для детей программны, а тем пьесам, в которых нет явно выраженной *программности*, присущ элемент *жанровости*. Изложение музыкального материала, акцентирующее художественную сторону пьес (эпиграфы, иллюстрации, программные названия, графические изображения) способствует усилению личностной мотивации учащихся к освоению современной музыки и помогает глубже проникнуть в суть исполнительских приемов.

Нами был проведён обзор фортепианных циклов современных композиторов: В. Коровицына, Н. Тороповой, И. Парфёнова.

Песня как музыкальный жанр, наиболее доступный для понимания и восприятия детьми, является основой большинства программ по музыке в детском саду и общеобразовательной школе. Именно с попевок, народных потешек и игровых песен начинается знакомство детей с музыкой в дошкольных образовательных учреждениях. Исполнение и слушание песен разных эпох и народов продолжается и в школьный период.

Именно песня является практически единственным доступным способом исполнения музыки любым человеком, так как она не требует многолетней предварительной специальной подготовки и исключительной музыкальной одаренности. Это и позволяет песне стать основой большинства образовательных программ по музыке для детей в общеобразовательной школе.

Изучение песенного репертуара, в том числе современного, представляется необходимым для учителя музыки. Именно песня станет основой его будущей профессиональной деятельности в качестве учителя музыки в школе, руководителя детского вокального ансамбля, вокального кружка и т.д.

Репертуар учителя музыки должен включать множество песен разных стилей и направлений; он не должен быть ограничен набором песен только из той программы, по которой он ведёт занятия в классе. Практика работы учителя музыки требует от него не только умения исполнить песню как вокалисту, но и подобрать на слух мелодию, аккомпанемент и даже сделать обработку для исполнения её инструментальной версии на имеющемся музыкальном инструменте (фортепиано, баяне, синтезаторе).

Особенную сложность в данном случае представляют современные песни, написанные в XX – начале XXI столетий. Они отличаются своеобразным ритмическим рисунком и, нередко, достаточно сложным гармоническим сопровождением. Очень часто в основе современных песен

лежит мелодика и ритм, характерные для афроамериканской и латиноамериканской культуры (джаза, рока и других).

**Заключение.** Данная выпускная квалификационная работа посвящена рассмотрению места и значения произведений современных композиторов в практике работы учителя музыки общеобразовательной школы. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы:

1) Характеризуя учителя музыки, можно выделить педагогическую, личностную и музыкально-исполнительскую составляющие его деятельности. Педагогическая составляющая включает *теоретические психолого-педагогические знания* (знания в области педагогической психологии, педагогической теории); *теоретические музыковедческие знания* (знания в области музыкальной теории, истории стилей, истории исполнительства); *практические психолого-педагогические умения*: коммуникативные (владение грамотной речью, художественным изложением материала, навыки педагогического общения и такта), рефлексивные, предрасположенность к самостоятельному приобретению знаний, умение планировать свою профессиональную деятельность, конструировать педагогическую ситуацию и предвидеть её результаты.

*Личностная* составляющая деятельности учителя музыки включает выработку профессионального мировоззрения, осознание социальной ответственности за состояние музыкальной жизни в школе; выработка собственного стиля проведения школьного музыкального образования и воспитания школьников, личностное и профессиональное самосовершенствование как преподавателя и как музыканта-исполнителя.

*Инструментально-исполнительская* составляющая деятельности учителя музыки в школе предусматривает наличие следующих умений:

- исполнять музыкальные произведения разного стиля и формы инструментального изложения;



- раскрывать художественный образ произведения на основе четкого и точного воспроизведения нотного текста;
- самостоятельно работать над музыкальным произведением;
- иллюстрировать фрагменты, эпизоды музыкальных произведений;
- аккомпанировать детскому вокальному и инструментальному коллективу; читать с листа, транспонировать, подбирать по слуху мелодии с адекватным аккомпанементом и гармонизацией музыкальных фрагментов.

2) Анализируя программы по музыке для общеобразовательных школ Д.Б. Кабалевского, Сергеевой Г.П.-Критской Е.Д., В.В. Алеева, мы выяснили, что в них отведено значительное место для изучения сочинений современных композиторов. Их можно поделить на композиторов академической традиции (отечественных и зарубежных), чье творчество, в основном, представлено симфониями, операми, балетами и т.д. (О. Мессиан, М. Равель, И. Стравинский, С. Прокофьев, Г. Свиридов, А.Хачатурян, Р. Щедрин и др.), и композиторов-песенников (также отечественных и зарубежных) (А. Журбин, А. Зацепин, С. Никитин, А.Пахмутова, Р.Роджерс, А.Рыбников и др.).

Музыкальный язык зарубежных композиторов академической традиции в XX веке отличает переосмысление тональностей и гармоний, свобода от правил и сочетание несочетаемого, разрушение границ музыкальных жанров. Они экспериментировали с инструментами, включая электронику. Отечественные композиторы XX века отражали трагические потрясения и противоречия эпохи, их музыкальный язык развивался от стремления к сохранению традиций музыки прошлых столетий, возвращения к духовным и фольклорным истокам – к смелым экспериментам и освоению опыта западного авангардизма и додекафонии.

Характерными чертами песен советской эпохи является их художественное содержание, богатые выразительные возможности. Однако часть песен неразрывно связана с прошлым веком, и образное содержание песен с трудом можно объяснить учащимся. Зарубежная песенная культура XX в. складывалась под влиянием джазовой, рок- и поп-музыки, имеющей в

своих истоках американскую народную музыку, вокально-инструментальные формы, возникших из европейских профессиональных традиций и африканских фольклорных ритмоинтонаций.

Таким образом, музыка современников очень часто становится культурным «кодом» нации и времени, в котором она была создана. Эта музыка уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок, она ценна по своим художественным качествам и обязательна для изучения подрастающим поколениям.

3) Практика использования учителем музыки произведений современных композиторов складывается из исполнения им фортепианных и вокальных сочинений последних десятилетий. Сближение сфер детской и профессиональной музыки с одной стороны, и, модернизация, усложнение языка академической музыки, с другой, делают необходимым не спонтанное, а профессионально организованное знакомство детей с миром и языком современного искусства с его внутренней напряжённостью, диссонансами, усложнённой мелодикой и ритмом. Учитель, таким образом, решает в своей исполнительской деятельности задачу приближения современного искусства к ребёнку, его знакомства с актуальными тенденциями развития современной музыки, её выразительные средствами.

Детские фортепианные циклы современных композиторов (С. Слонимского, И. Парфёнова, В. Коровицына и др.), песни зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков помогают учащимся понять способы выражения мыслей и чувств современных людей посредством музыки, способствуют проникновению детского сознания в мир творчества. Данный репертуар может быть включен учителем в тематическое планирование программ по музыке Д.Б. Кабалевского; Е.Д. Критской; В.В. Алеева, обновляя и модернизируя их содержание.