

И. С. Аврамкова

«ОТ РОЖДЕНИЯ ИГРУШКИ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ МИСТЕРИИ»

*Системное описание
современного опыта создания музыки для детей*

И. С. Аврамкова

«ОТ РОЖДЕНИЯ ИГРУШКИ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ МИСТЕРИИ»

*(Системное описание
современного опыта
создания музыки для детей)*

ББК 74,021
А21

*Печатается по рекомендации Ученого совета
факультета музыки РГПУ им. А.И.Герцена*

Рецензенты:

Черная Марина Радославовна – доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Щербакова Анна Иосифовна – доктор педагогических наук, профессор, декан факультета искусств и социокультурной деятельности, заведующая кафедрой социологии и философии культуры Российского государственного социального университета

Аврамкова И. С.

А 21 «От рождения игрушки к Рождественской мистерии». (Системное описание современного опыта создания музыки для детей): монография — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. —346 с.
ISBN 978-5-8064-1865-5

Целью настоящего исследования является системный анализ современного опыта создания музыки для детей и юношества в творчестве Алексея Мильникова. Приоритетным направлением теоретико-дидактической эксклюзивной авторской концепции становится приобщение ребенка к современной музыкальной культуре через мир классического музыкального искусства от Баха и композиторов венской классической школы до классиков XX века. В данной работе исследованы педагогические, психологические, искусствоведческие аспекты первой российской авторской школы игры на фортепиано «Рождение игрушки» и других произведений для детей и юношества Алексея Мильникова в их неразрывной связи с современными инновационными научными направлениями в области педагогики, психологии, музыкознания.

Издание может быть использовано в качестве учебно-методического пособия для студентов музыкальных и музыкально-педагогических вузов, а также для преподавателей ДМШ, ДШИ, лицеев и колледжей.

ISBN 978-5-8064-1865-5

ББК 74,021

- © И. С. Аврамкова, 2012
- © О. В. Гирдова,
оформление обложки, 2012
- © Издательство РГПУ
им. А. И. Герцена, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Введение	5
Часть первая. ИГРА В КЛАССИКУ	
<i>Глава первая. Мир детей и мир взрослых в авторской школе игры на фортепиано «Рождение игрушки»</i>	16
§1. Почему дети с радостью играют музыку Алексея	16
§2. «Обживание» музыкальной культуры в процессе начального обучения игре на фортепиано	23
§3. Прагматические, прогностические и эвристические функции моделирования жанров фортепианной миниатюры	27
§4. Пространственно-временная организация музыкального текста: детский мир, «услышанный» изнутри	29
§5. Описание содержания текста и принципы построения музыкально-дидактического материала	32
§6. Маленькие истории и маленькие пьесы о больших композиторах, или «Врастание» во взрослую культуру	35
§7. Концепция «диалога культур» в школе игры на фортепиано «Рождение игрушки»	40
<i>Глава вторая. Теоретико-методическая классико-стремительная концепция: музыкальный текст как метаигра</i>	44
§1. Исторические предшественники школы игры на фортепиано «Рождение игрушки». Сходство и различия	44

§2. Краткое описание теорий игр. Определение понятия «метаигра»	49
§ 3. Фортепианная миниатюра как модель детской игры. События и сюжеты в музыкальном пространстве и времени	58
Часть вторая. ИЗ МИРА ИГРУШКИ – В СКАЗКУ	
<i>Глава третья. Эксклюзивная технология построения педагогического репертуара</i>	70
§ 1. Музыкальный текст «Рождение игрушки» как вариационный цикл. Структурная организация и интонационное содержание экзерсисов. Исследование музыкального текста экзерсисов на уроках фортепиано	70
§ 2. Циклическое строение музыкального материала. Общие рекомендации	85
§ 3. Авторские рекомендации по объединению пьес в циклы. Танцы и марши, приветственный кант, колыбельная и блюз	87
§4. Авторские рекомендации по объединению этюдов в циклы	88
§5. Использование контрапунктических приемов в полифонических экзерсисах и пьесах	89
§6. Авторские рекомендации по объединению полифонических (контрапунктических) пьес в циклы	101
§7. Скерцо и каприччио. Классификация пьес. Авторские рекомендации по объединению пьес в циклы	102
§8. Музыкальные портреты современников	105

§9. Поющие клавиши	106
§10. Сонатины	118
§11. Из мира игрушек в мир сказки. Циклы «Между сказкой и сном» и «Фея грез»	120
§12. Общая классификация сольных пьес по степени сложности и жанровой принадлежности	127
Глава четвертая. Фортепианные ансамбли	131
§1. Цикл для фортепиано в четыре руки «Ночные сказки»	131
§2. Цикл для фортепиано в четыре руки «Детские игры во взрослую музыку»	140
§3. Концертино для двух фортепиано «Сказка о прекрасном Господине»	176
Краткие выводы к первой и второй частям	191
Часть третья. ОТ СКАЗКИ - К МИСТЕРИИ	
Глава пятая. Музыкальные превращения	193
§1. Дуэты и трио для кларнетов	194
§2. Сюита для колокольчиков, ксилофона и вибратона «В зачарованном царстве»	196
§3. Скрипичные пьесы и ансамбли в сопровождении фортепиано «Детские игры во взрослую музыку».	205
§4. Шесть пьес для арфы	208
§5. Сюита для флейты и арфы «Фантики»	218

Глава шестая. Путешествие в симфонический мир	225
§1. Увертюра для симфонического оркестра «Волшебная флейта 2006», Концерт для кларнета и симфонического оркестра «Concerto capriccioso»	226
§2. Концерт для флейты, арфы, ударных и струнного оркестра «Птифуры»	230
§3. «Взрослые игры в детскую музыку»: «Романтическое путешествие с Р. Шуманом и П. Чайковским» постскрипtum для малого симфонического оркестра	233
§4. Симфонические маски и наряды	239
§5. Воспоминания о детстве	260
Глава седьмая. Светлый праздник	269
§1. Рождественская мистерия «Первая елка на земле»	269
§2. Музыкальный путеводитель	270
§3. Драматургическая концепция и ее конструктивное решение	309
Заключение. Взгляд из XXI века в будущее	321
§1. Классико-стремительная концепция и музыкально- эстетические задачи проекта	321
§2. Свободное использование и творческое переосмыс- ление некоторых технологических принципов компо- зиции XX века в проекте «От рождения игрушки к рождественской мистерии»	324
§3. Классико-стремительная концепция как современ- ный творческий метод композиции	331
Сноски	340
Содержание	342

Ирина Семеновна Аврамкова

**ОТ РОЖДЕНИЯ ИГРУШКИ К РОЖДЕСТВЕННОЙ МИСТЕРИИ.
(Системное описание современного опыта создания музыки для детей)**
Монография

Подписано в печать 24.01.2012 г. Формат 60 x 84^{1/16}.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 21,75 уч.-изд. л.;

21,75 усл. печ. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 331п.

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена.

191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48

типография РГПУ им. А.И. Герцена. 191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48