

Ирина Аврамкова

ОТ РОЖДЕНИЯ ИТРУШКИ
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ МИСТЕРИИ

СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА
СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И. С. С.

И. С. Аврамкова

«ОТ РОЖДЕНИЯ ИГРУШКИ
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ МИСТЕРИИ»

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

ББК 74,021
А 21

Печатается по решению редак-
ционно-издательского совета 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, заведующая кафедрой социологии и философии культуры Российского государственного социального университета

Целью настоящего исследования является системный анализ современного опыта создания музыки для детей и юношества в творчестве Алексея Мыльникова. 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 Мыльникова 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.

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. — 349 с.

ISBN 978-5-8064-1171-7

ББК 74,021

© И. С. Аврамкова, 2012
© Е.Р. Гришков, 2012
оформление обложки, 2012
©

Предисловие

Учебно-методическое пособие «От рождения игрушки к рождественской мистерии» обобщает и подытоживает педагогический, методический и теоретический опыт работы над одноименным музыкально-просветительским проектом Алексея Мыльникова, включающим в себя первую российскую авторскую школу игры на фортепиано «Рождение игрушки»¹ и другие произведения для детей и юношества.

В первой части пособия «Игра в классику»:

— всесторонне исследованы педагогические, психологические, искусствоведческие аспекты «классико-стремительной» концепции Алексея Мыльникова в их неразрывной связи с современными инновационными научными направлениями в области педагогики, психологии, музыкознания, теории игр;

— системно проанализирована эксклюзивная авторская технология построения педагогического репертуара;

— методически разобраны отдельные разделы учебного пособия, их структурная и смысловая взаимосвязь;

— подробно описаны и классифицированы стилевые и жанровые особенности, музыкальные формы и средства музыкальной выразительности, типы фортепианной фактуры, полифонические и гармонические, интонационные и тематические связи музыкального текста школы.

В первой главе — «Мир детей и мир взрослых в школе игры на фортепиано "Рождение игрушки"» — проанализирована авторская методика изучения музыкального искусства как диалога культур в контексте инновационных направлений педагогики и детской психологии.

Во второй главе — «Теоретико-методическая классико-стремительная концепция: музыкальный текст как мета-игра» — подробно раскрыты и теоретически обоснованы принципы построения музыкального материала школы в аспекте теории игр.

Вторая часть пособия — «Из мира игрушки в сказку» — посвящена описанию технологии освоения нотного текста в учебном процессе и содержит рекомендации, направленные на оптимизацию приобретения и развития гуманитарных и специальных компетенций в области музыки, профессиональных знаний, умений и навыков учащихся.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение.....	5

Часть первая. ИГРА В КЛАССИКУ

Глава первая. Мир детей и мир взрослых в авторской школе игры на фортепиано «Рождение игрушки».....10

§1. Почему дети с радостью играют музыку Алексея Мыльникова.....	10
✓ §2. «Обживание» музыкальной культуры в процессе начального обучения игре на фортепиано.....	17
✓ §3. Прагматические, прогностические и эвристические функции моделирования жанров фортепианной миниатюры.....	21
✓ §4. Пространственно-временная организация музыкального текста: детский мир, «услышанный» изнутри.....	23
✓ §5. Описание содержания текста и принципы построения музыкально-дидактического материала.....	26
✓ §6. Маленькие истории и маленькие пьесы о больших композиторах, или «Врастание» во взрослую культуру.....	29
✓ §7. Концепция «диалога культур» в школе игры на фортепиано «Рождение игрушки».....	34

Глава вторая. Теоретико-методическая классико-стремительная концепция: музыкальный текст как метаигра.....38

✓ §1. Исторические предшественники школы игры на фортепиано «Рождение игрушки». Сходство и различия.....	38
✓ §2. Краткое описание теорий игр. Определение понятия «метаигра».....	43
✓ §3. Фортепианная миниатюра как модель детской игры. События и сюжеты в музыкальном пространстве и времени.....	52

Часть вторая. ИЗ МИРА ИГРУШКИ — В СКАЗКУ

Глава третья. Эксклюзивная технология построения педагогического репертуара.....64

§1. Музыкальный текст «Рождение игрушки» как вариационный цикл. Структурная организация и интонационное содержание экзерсисов. Исследование музыкального текста экзерсисов на уроках фортепиано.....	64
§2. Циклическое строение музыкального материала. Общие рекомендации.....	80
§3. Авторские рекомендации по объединению пьес в циклы. Танцы и марши, приветственный кант, колыбельная и блюз.....	81
§4. Авторские рекомендации по объединению этюдов в циклы.....	83
§5. Использование контрапунктических приемов в полифонических экзерсисах и пьесах.....	83
§6. Авторские рекомендации по объединению полифонических (контрапунктических) пьес в циклы.....	96
§7. Скерцо и каприччио. Классификация пьес. Авторские рекомендации по объединению пьес в циклы.....	97
§8. Музыкальные портреты современников.....	100
§9. Поющие клавиши.....	101
§10. Сонатины.....	113
§11. Из мира игрушек в мир сказки. Циклы «Между сказкой и сном» и «Фея грез».....	115
§12. Общая классификация сольных пьес по степени сложности и жанровой принадлежности.....	122

Глава четвертая. Фортепианные ансамбли.....126

§1. Цикл для фортепиано в четыре руки «Ночные сказки».....	126
§2. Цикл для фортепиано в четыре руки «Детские игры во взрослую музыку».....	135

§3. Концертино для двух фортепиано «Сказка о прекрасном Господине».....	171
Краткие выводы к первой и второй части.....	186

Часть третья. ОТ СКАЗКИ - К МИСТЕРИИ

Глава пятая. Музыкальные превращения.....188

§1. Дуэты и трио для кларнетов.....	189
§2. Сюита для колокольчиков, ксилофона и вибратона «В зачарованном царстве».....	191
§3. Скрипичные пьесы и ансамбли в сопровождении фортепиано «Детские игры во взрослую музыку».....	200
§4. Шесть пьес для арфы.....	203
§5. Сюита для флейты и арфы «Фантики».....	213

Глава шестая. Путешествие в симфонический мир.....220

§1. Увертюра для симфонического оркестра «Волшебная флейта 2006», Концерт для кларнета и симфонического оркестра «Concerto capriccioso».....	221
§2. Концерт для флейты, арфы, ударных и струнного оркестра «Птифуры» (2008)	225
§3. «Взрослые игры в детскую музыку»: «Романтическое путешествие с Р. Шуманом и П. Чайковским», постскрипtum для малого симфонического оркестра. (2010)	228
§4. Симфонические маски и наряды	234
§5. Воспоминания о детстве	254

Глава седьмая. Светлый праздник.....264

§1. Рождественская мистерия «Первая елка на земле».....	264
§2. Музыкальный путеводитель.....	265
§3. Драматургическая концепция и ее конструктивное решение.....	305

Заключение. Взгляд из XXI века в будущее.....317

§1. Классико-стремительная концепция и музыкально-эстетические проблемы, направленные на дальнейшее развитие музыкального мышления.	317
§2. Свободное использование и творческое переосмысление некоторых технологических принципов композиции XX века в проекте «От рождения игрушки к рождественской мистерии».....	321
§3. Классико-стремительная концепция как современный творческий метод композиции	333
Оглавление.....	342
Сноски.....	346

Взрослые игры!

✓

с 132 Храбрый зайчишка
— с красной строки

Подписано в печать 02.05.2012 г.
Формат 60x84/16 Печ. л. 21,81. Тираж 100 экз. Заказ 203
ИзПК СПбГИЭУ 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 31

Стремление к постоянному профессиональному самосовершенствованию и духовное приближение к общечеловеческим этическим идеалам — важнейшее качество музыкально-просветительского проекта «От рождения игрушки к Рождественской мистерии». Музыка является тем стержневым моментом, который, в конечном итоге, направлен на формирование творческих возможностей молодого музыканта.

Ирина Аврамкова