Татьяна Смирнова

"МУЗЫКА НОВОГО ВРЕМЕНИИ"
Из опыта проведения фестивалей « В МИРЕ МУЗЫКИ РОДИОНА ЩЕДРИНА»

Интерес к современной музыке в нашей школе постоянен в последние 25 лет. И в большей степени обусловлен знакомством и творческим сотрудничеством с композитором Р.К. Щедриным, который на протяжении своего творческого пути задается вопросом: «Каким путем рождается новое? Усложнение языка? Ломка выкристаллизовавшихся схем формы? Отчасти может быть и так. Но, главное, по-моему, - в точном ощущении потребностей и закономерностей восприятия твоего современника, в умении почувствовать непередаваемый словами, но очень реальный, конкретный « воздух эпохи».

У современной музыки есть одно важное свойство, без которого наше образование не может называться современным, - его адекватность формату и запросам времени. Современная музыка тем и современна, что представляет собой наше актуальное настоящее, что ее границы неизменно подвижны, а материал обновляем и по идеям и по языку. Каждое время выражает себя в новом языке. Без этого языка, как писал В. Маяковский « Улица корчится без/ языкая – ей нечем кричать и разговаривать».

ХХ-ХI век и происходящие в них явления и перемены диктуют интерес и потребность в изучении музыки современных композиторов. Наше время, очень динамичное, с высокими скоростями, появлением принципиально новых знаний, отмечено формированием нового планетарного мышления, в котором культура, и музыкальное искусство в частности, может выступать как системообразующий фактор происходящих в современном мире процессов. В этой связи выявляется и востребованность и актуальность музыки наших современников.

В числе наиболее ярких представителей современной музыки, проявивших себя новаторами в области развития музыкального языка и формы, и тем самым давших толчок для дальнейшего развития музыкального искусства, назову следующие имена: Б. Барток, И. Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке, О. Мессиан, Д. Мийо, С. Губайдуллина.

В музыке Р. Щедрина мы слышим как композитор остро чувствует пульс времени, чутко воспринимает динамику сегодняшней жизни, видит мир в объеме, схватывая и запечатляя в художественных образах и конкретный объект, и всю панораму. Одной из ярких черт его музыкального языка является ПОЛИФОНИЧНОСТЬ, как принцип организации музыкального материала, и как тип мышления. Музыкальные критики сходятся в том, что композитор рассматривает полифонию как плюрализм взглядов, мнений, выступая активным сторонником диалога.

Образный строй музыки Р. Щедрина многогранен. Ему равно близки героика, драматизм, лирика, юмор. Композитор впервые поставил задачи углубления в психологию персонажей своих произведений.

Поиски в области фольклора проявили себя в высокохудожественном подходе к жанру частушек, народному речетативу, пастушьим наигрышам, плачам. В своем произведении « Вологодские свирели» , посвященном Б. Бартоку, прослеживается соприкосновение двух исторически отстоящих эстетик – Барток и Щедрин, в общем для них стремлении освежить академическую музыку красками фольклора. В этом он стал теоретиком и практиком – экспериментатором в одном лице.

Но при всем этом Р. Щедрин никогда не ратует за обновление как таковое. Он несет в себе энергию обновления. В любой сфере каждое его сочинение расширяет представление о художественном времени и пространстве, о неисчерпаемых резервах и возможностях композиторской фантазии.

В условиях сосуществования и взаимодействия различных направлений, стилей. систем проблема восприятия современной музыки встает одна из центральных. В своей статье «Мысли и пожелания молодого музыканта» (1959г) Родион Щедрин пишет: « Главная мысль, которая занимает меня сейчас, - сводится к следующему: как «заставить» слушателя с неослабным интересом, от начала и до конца, слушать новое произведение? Иными словами, как подчинить замысел, все технические средства, всю свою фантазию определенным законам « драматургии восприятия».

При непрерывном обновлении, пересмотре и расширении художественно- выразительных средств музыки возникает потребность в более углубленном изучении современного музыкального материала и решении новых, непривычных для слушательского опыта задач.

Начиная с 2002 года, педагоги нашей школы провели несколько фестивалей – конкурсов «В мире музыки Родиона Щедрина». Мы очень детально, скрупулезно, вдумчиво работали над освоением музыкального материала композитора, поскольку с его музыкой в таком объеме и формате, как подготовка к фестивалю, столкнулись впервые.

В результате накоплен определенный педагогический опыт, в котором ставились и решались самые разноплановые задачи. Как пробудить интерес к современной музыке? Каким образом научить слушать и понимать новый музыкальный язык? Каким путем идти в развитии мышленческого процесса в восприятии и изучении новых форм и стилевых особенностей?

На начальном этапе мы увидели три немаловажных момента:

- В приобщении к современной музыке следует учитывать, что слуховой опыт «интонационного» словаря ученика в большой степени ориентирован на традиционную музыку.

- Современная музыка, если она образна и талантлива, воспринимается учениками не хуже, чем классика, несмотря на необычайно своеобразный, а подчас и довольно сложный музыкальный язык.

- Опыт прошедших лет показал, что чем раньше начинается приобщение юных пианистов к сочинениям современных композиторов, тем глубже и шире постигают ученики закономерности музыкального искусства в целом.

Фестиваль « В мире музыки Родиона Щедрина», который мы проводим, - фестиваль монографический. И это не случайно. На опыте работы с произведениями Р. Щедрина, мы увидели, что для более полноценного музыкального представления о его творческом стиле имеет значение ознакомиться с несколькими разнохарактерными произведениями, чтобы глубже проникнуться ее образным стилем и содержанием. Ученики нашей школы в дополнение к пианистической практики, на занятиях по хору имеют возможность приобщения и к хоровой музыке композитора, что, безусловно, помогает им в постижении особенностей нового музыкального языка.

Какие же особенности характеризует музыку нового времени (в частности, музыку Р. Щедрина)

- для МЕЛОДИИ характерно движение большими интервалами и полутоновая темперация, смена направления движения, появление напряженных созвучий, создающих ощущение конфликта.

- преобладание децентрализованного ЛАДА, атональности, где каждый звук имеет свое значение, используется и додекафония, и 12- тоновая система.

- Р. Щедрин часто в своих произведениях часто применяют свободную метрику, сложную ритмическую организацию, зачастую с отсутствием тактовых черт. РИТМ наравне с мелодией является одним из средств воплощения образно- эмоционального содержания.

- в современной музыке в раскрытии образа ТЕМБР приобретает новое качество.

- характерно для музыки композитора и усложнение ФАКТУРЫ, широкое расположение аккордов, использование и охват всей клавиатуры.

- ФОРМА произведения, сохраняя классические принципы построения, усложняется, в ряде произведений присутствует импровизационная форма изложения.

- ДИНАМИКА имеет очень широкий диапазон – от нескольких p до нескольких f.

Как говорилось ранее, современная музыка непроста для восприятия в силу недостаточного слухового опыта ученика. Поэтому так важно с самого начала вместе с учеником тщательно разобрать музыкальный материал, в частности, необходимо уделить внимание нетрадиционной аппликатуре, рассчитанной на широкие ходы.

Развитие мелодической линии, ее фразировка, тембровая окраска, ритмическая организация помогает создать единое образное впечатление. По словам Р. Шедрина, у композитора должно быть драматургическое чутье, умение заострить контрасты образов и в соответствии с ними, - темпов, ритмов, приемов изложения. И педагогу очень важно показать ученику всю взаимосвязь средств музыкальной выразительности в воплощении образа.

И, что еще немаловажно, в процессе изучения особенностей и новаторских приемов в раскрытии образа, развивается мышление и творческое воображение ученика.

Можно назвать целый ряд композиторов – наших современников – В. Сорокин, А. Балтин, Б. Чайковский, В. Коровицын, С. Слонимский, В. Гаврилин, музыка которых наполнена яркими новыми образами, она современна, доступна и понятна детям.

В заключение приведу слова Р. Щедрина: « В музыке, особенно в музыке наших дней, никакая стилевая приверженность, ни одна технологическая система, как бы она ни была разработана, не могут претендовать на абсолютную монополию. Я вижу перспективу языка музыкального в его, видимо, очень большом разнообразии».