

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 г. Стаханова»

Методическая разработка

«Диалог народных и классических традиций
в процессе обучения в классе домры и гитары в ДШИ»

подготовила

Козачёк Ирина Александровна
преподаватель высшей категории
по классу народных инструментов

Введение:

Синтез народных и академических традиций в процессе обучения является не просто методическим приемом, а фундаментальной необходимостью, обусловленной самой природой народных инструментов. Домра и гитара, пройдя долгий путь от народного быта до концертной эстрады, вобрали в себя черты обоих направлений. Классическая школа игры закладывает прочный фундамент: постановка игрового аппарата, звукоизвлечение, владение штрихами и динамическими нюансами. Народная традиция, в свою очередь, обогащает исполнителя специфическими приемами: тремоло, разнообразные виды флажолетов, а также особой ритмической свободой. Этот синтез позволяет учащемуся глубже и осознанней понять исторический и культурный контекст музыки, её истоки.

Цель разработки: аргументировать и интегрировать в процесс обучения направление, где классические и народные традиции не противопоставляются, а вступают в творческий диалог, повышая эффективность и мотивационную составляющую обучения.

Задачи:

- теоретически обосновать актуальность синтеза традиций путём погружения в историко-культурную среду становления инструментов;
- выбрать репертуарный материал, наглядно демонстрирующий основную идею диалога традиций, закрепить доводы практическими примерами;
- определить смыслообразующий фактор диалога традиций, способного создать образовательно-мотивационную основу для конструктивного исполнительского процесса;

Актуальность диалога народных и академических традиций.

Диалог народной и классической музыкальных традиций остаётся актуальным в современном мире благодаря своей роли в сохранении культурного наследия, формировании национальной идентичности, обогащении музыкального языка и адаптации к глобальным культурным процессам. В классе домры и гитары синтез народной и классической традиций не просто методический прием, а фундаментальная основа, позволяющая раскрыть уникальные возможности инструментов, воспитать разностороннего музыканта и сформировать подлинный художественный вкус. Главная задача педагога -выстроить этот диалог так, чтобы он стал органичной частью учебного процесса и основой для творческого роста ученика. Синтез народной и классической традиций в классе домры и гитары обусловлен несколькими ключевыми факторами:

1.Расширение художественного кругозора: изучение исключительно народной музыки ограничивает ученика рамками одного стиля, а погружение только в академическую классику может привести к отрыву от национальных корней. Сочетание этих направлений позволяет учащемуся познакомиться с широчайшим спектром жанров: от старинной музыки эпохи барокко и венских классиков до обработок русских народных песен, оригинальных сочинений советских и современных композиторов.

2.Техническое и интонационное развитие: классическая школа закладывает фундамент звуковой культуры, владения кантиленой, речевой выразительностью и полифоническим мышлением. Народная традиция развивает специфические приемы звукоизвлечения, ритмическую свободу, импровизационность и умение передавать национальный колорит.

3.Воспитательный аспект: музыка русских композиторов (М. Глинки, П. Чайковского, М. Мусоргского) неразрывно связана с интонациями народного

творчества. Осваивая эту музыку, ученик глубже понимает национальный характер и культурный код своего народа.

История домры и гитары — процесс, который можно разделить на несколько ключевых этапов, каждый из которых демонстрирует сложное переплетение традиций. Изначально оба инструмента имели сугубо утилитарные и развлекательные функции, но их социальный статус кардинально различался.

Домра до конца XIX века практически исчезла из музыкальной практики. После гонений на скоморошество инструмент был надолго забыт, сохранившись лишь как элемент народного быта в отдаленных деревнях. Ключевым моментом стало то, что в конце XIX века мастер Семён Налимов фактически возродил домру, из найденного старинного инструмента на чердаке крестьянского дома. В последствии он сконструировал семейство домр для оркестра Василия Андреева. Инструмент получил строй, диапазон и оркестровые партии, аналогичные скрипкам и альтам. Это был новаторский шаг: народному инструменту были предъявлены требования классической ансамблевой игры. Репертуар состоял преимущественно из обработок народных песен и переложений классики. В наши дни домристами-исполнителями создан свой уникальный исполнительский стиль. А результатом данного прогресса является то, что домра стала полноценным академическим инструментом наряду с флейтой, скрипкой, фортепиано и другими классическими инструментами. Интерес к домре постоянно возрастает и это значит, что впереди у нее — большая творческая перспектива.

Гитара в России XVII–XVIII веков была семиструнной, бытовавшей в среде дворянства и интеллигенции. Её репертуар составляли романсы, городские песни и переложения классических произведений, хотя чаще она использовалась как аккомпанирующий инструмент. Классическая (шестиструнная) испанская гитара завоевывала популярность путём сольного академического исполнительства. Появлялись виртуозы-гитаристы, развивалась

оригинальная литература, требовавшая высокой технической подготовки.

Современные домристы и гитаристы обладают одинаково высоким уровнем виртуозности. Происходит активный обмен репертуаром. Наиболее ярко диалог традиций проявляется в совместных проектах- дуэтах домры и гитары.

Репертуар в классе домры и гитары-основа диалога традиций.

Диалог традиций в репертуарной политике работает как многоуровневая система, где каждая линия имеет свое значение: старинная музыка закладывает основы техники и культуры звука, классика- формирует понимание совершенства формы и глубины содержания. Музыка русских классиков связывает академический стиль с народным интонационным строем. Обработки народных песен и танцев являются обязательным компонентом, сохраняющим живую связь с традицией. Оригинальные произведения, написанные специально для домры и гитары (А. Цыганков, В. Козлов), расширяют технический арсенал инструмента и демонстрируют его сольный потенциал. Характерной особенностью современной гитарной и домровой репертуарной политики является активный рост исполнительского мастерства не только в русле академического музыкального искусства, но и в поиске новых тембровых и технических возможностей инструментов. Домровый и гитарный репертуар на современном этапе отличается ярковыраженностью национальных черт, вследствие чего можно говорить о развитии национальных традиций, а также, несомненно, о развитии в русле общих тенденций мировой музыкально – исполнительской практики.

Закрепить вышеперечисленные доводы позволит *практическая часть* данной разработки. Она строится на разборе избранных произведений, иллюстрирующих диалог традиций. Преподаватель проводит беседу с учащимися по вопросам формы, стиля, художественного замысла.

<i>И.П. Чайковск ий</i>	<i>Анализ</i>	<i>Выводы</i>
-----------------------------	---------------	---------------

<i>«Колыбельная в бурю»</i>	П. Чайковский берёт за основу фольклорную природу жанра колыбельной: интонационную близость к крестьянским песням: ладовые обороты, простоту и искренность. Текст на слова А. Плещеева тоже построен в народной манере - с повторами и обращениями к стихиям. Из классической традиции заимствована сложная форма, развитая гармония, полифонические приёмы (развитие мотивов, секвенции), продуманная драматургия с контрастами и кульминациями.	Композитор не копирует фольклор, а трансформирует его: берёт живую, тёплую интонацию народной песни и превращает её в академичную музыкальную форму. В итоге получается органичный сплав: народное по духу и интонациям, но и в то же время классическое по форме и технике.
<i>2. Вариации на тему р.н.п. «У ворот, ворот» А. Иванова-Крамского</i>	А. Иванов-Крамской облачает тему в форму вариаций: в каждой из них тема раскрывается по-новому: меняется фактура, ритм, иногда даже настроение, но узнаваемый народный напев сохраняется. В центре - подлинная народная мелодия с простой структурой, диатоническая по своей природе (переменный лад).	Композитор использует приёмы классической музыки: применяет мотивное развитие и обращается к секвенции, добавляет контрастные эпизоды, выстраивает форму академическую форму вариаций. Он высветляет народную мелодию через призму инструментальной техники и композиционных правил,

		принятых в академической музыке.
<i>3.В. Козлов «Хоровод»</i>	В пьесе автор использовал характерные для русской народной музыки ритмы и мелодические обороты, органично вписал цитату из народной мелодии «Неделька. Сама идея хоровода даёт нам отсылку к народному жанру, где музыка, движение и игровое действие объединены в единое целое.	Автор использует приёмы профессиональной композиции: продуманную форму, развитие мотивов, работу с гармонией. Так народная тема приобретает академические черты.
<i>4.А.Виницкий «Счастливая парочка»</i>	отличный пример того как можно соединить академическую технику и джазовые приёмы. В современных условиях исполнение джазовых произведений в дуэте домра-гитара -это осмысленный педагогический и исполнительский ход, оправданный родственной тембровой и артикуляционной природой инструментов.	Автор мастерски «обыгрывает» диалог партий: они то переключаются, то звучат вместе, то один «подхватывает» фразу другого, что создаёт эффект живого общения.

Диалог традиций как смыслообразующий фактор успешного обучения.

В процессе обучения преподавателю необходимо найти главную, мотивационную идею, которая будет задавать вектор всему образовательному процессу. Для учащихся класса домры и гитары такой идеей является п

единство технического роста и душевной искренности. Баланс между строгой дисциплиной классической школы и открытой эмоциональностью народной музыки позволяет воспитать настоящего музыканта. Обоснование необходимости синтеза этих двух направлений заключается в том, что только через их гармоничное слияние домра или гитара обретает свой полный голос, а обучение получает мотивацию. Диалог народных и классических традиций может послужить мотивационным инструментом в обучении по нескольким причинам:

1. Связь с личным опытом: народная музыка -это мелодии, которые часто знакомы ребенку с раннего детства. Исполнение простых народных мелодий приносит ученику огромное удовольствие и чувство сопричастности к родной культуре. Это дополнительно создает положительную эмоциональную связь с инструментом.

2.Разнообразие репертуара и стилей как инструмент переключения внимания ради сохранения интереса к процессу: длительная работа над сложным классическим этюдом может вызывать утомление. Смена деятельности, переход к разучиванию простой в изучении народной мелодии позволяет снять психологическое напряжение, переключить внимание и вернуться к академическому материалу с новыми силами.

3. Расширение сценической практики: ученик, владеющий как классическим, так и народным репертуаром, может участвовать в академических концертах, отчетных выступлениях школы, а также в фольклорных праздниках. Это разнообразие сценической практики делает процесс обучения более осмысленным и интересным для ребенка.

Синкретизм в педагогике класса домры и гитары представляет собой органичное соединение, «сплав» разнородных традиций - народной исполнительской практики и академической школы. В таком синтезе мотивация

становится не просто фактором вовлечённости ученика, а ключевым механизмом, который позволяет ему не механически осваивать разные стили, а осмыслить их диалог.

Заключение

Данное направление работы, основанное на диалоге народных и классических традиций в классе домры и гитары, позволяет выстроить целостную образовательную траекторию, где обучение игре на народном инструменте становится не просто фактором вовлечённости, а ключевым аспектом в обучении. Настоящая методическая разработка аргументирует тот факт, что синтез традиций как художественная идея обучения строится на следующей последовательности: от слухового восприятия узнаваемых образов народной музыки-к анализу, а затем к практическому воплощению более сложных форм (вариаций, обработок, классических произведений). Дальнейшее развитие данного направления представляется перспективным как в теоретическом, так и в практическом аспекте работы в классе народных инструментов.

Список литературы:

- 1.Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка,1974. - 255 с.

2. Ильгин К.В. «Гитара классическая и русская. Бытование и исполнительство» 2003г.
3. Кирнарская, Д.К. Психология музыкальной деятельности. – М.: Музыка, 2003. – 320 с.
4. Киселёв, О. Современная гитарная музыка для детей / О. Киселёв. – Текст: электронный // Гитара–БАЙКАЛ. – URL: https://gitara-baikal.3dn.ru/publ/stati/oleg_kiseljov_sovremennaja_gitarnaja_muzyka_dlja_detej/1-1-0-7
5. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. Учебник и практикум.