Доклад на тему: «Современное исполнительство игры на гармони»

Введение

Развитие российского общества на рубеже XX-XXI вв. характеризуется кризисным состоянием политической и экономической сфер, утверждением иных принципов организации жизни и деятельности людей, разрушением идеалов и традиций. В этих условиях проблема возрождения духовности и нравственного оздоровления нации становится приоритетной. Осуществление успешного ее решения возможно только на основе обращения к непреходящим ценностям традиционной народной культуры - источника и фундамента целостной культуры общества.

Самые динамичные и наиболее эффективные составляющие человеческого капитала - это образование, наука и культура. Осуществление социальной регуляции культурной деятельности предполагает совершенствование процесса образования. Важнейшим итогом такой регуляции является достижение определенного уровня качества предоставляемого образования. Он служит существенной предпосылкой формирования широкого спектра человеческих качеств, востребованных современным обществом.

I. Становление гармоники как профессионального инструмента

На современном этапе становление гармоники как профессионального инструмента началось с 90-х годов 20 века. Центром возрождения стал Орел, старинный город в верховьях Оки, знаменитый своими литературными, театральными и музыкальными традициями. Именно в Орловской области была сформирована трехступенная система обучения гармонистов: школа, училище, вуз. В 1993 г. впервые в России в Орловском музыкальном училище был открыт класс гармони. Программа обучения, рассчитанная на четыре года, одобрена Российской академией музыки имени Гнесиных. Энтузиастом, взявшимся за судьбу гармони, стал Заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов Евгений Петрович Дербенко. Талантливый педагог, композитор широкого диапазона, добрый и вдумчивый человек, обладающий творческой энергией и высоким профессионализмом, бесконечной преданностью народным инструментам.

Развитию традиций исполнительства на фольклорных инструментах Е. Дербенко уделяет в своем творчестве большое внимание. Он увлеченно работает над переложениями и сочинениями для двухрядной гармоники «Хромка». В русской хроматической гармони композитор увидел яркий, полноправный инструмент, способный жить самостоятельной концертной жизнью. Среди них шесть концертов для гармони с оркестром русских народных инструментов, вариации на тему Г. Генделя, соната в трех частях, обработки народной музыки, пьесы в современных ритмах.

В 2012 г. издательство «Фаина» (г. Москва) опубликовало самоучитель игры на гармони Е. Дербенко. Этот самоучитель предназначен для широкого круга людей как любителей, так и профессионалов. Автор поставил перед собой задачу в предельно доходчивой форме изложить основы музыкальной грамоты, а так же рассказывает об устройстве инструмента и основных приёмах игры исполнительства на нем.

Профессиональные гармонисты-виртуозы, пропагандирующие искусство игры на гармони не только в России, но и за ее пределами: Сергей Сметанин, Геннадий Калмыков, солист Сочинской филармонии Николай Горенко и другие. В наши дни, когда особенно ощутимой стала потребность в активном культивировании нетронутых современной цивилизацией пластов исконной народной культуры, возрождение, сохранение и развитие гармони стало насущной задачей школ искусств. Занимаясь музыкально - общественной деятельностью Е. Дербенко помогает создавать классы гармони во многих регионах России: Архангельской, Тульской, Брянской, Курской, Московской, Белгородской областях и других регионах.

В 2012 г. по инициативе председателя культуры курской области В.В. Рудского в курском музыкальном колледже им. Г. В. Свиридова был открыт класс гармони. Преподавателем этого класса является Д. Шилов. На базе этого класса был организован ансамбль гармонистов, который в 2014г. на международном конкурсе «Цвети Орловская земля» занял 1 место (г. Орёл).

Главным и основным направлением развития профессионального исполнительства является освоение им все новых пространств музыкальной нотно-письменной культуры. В настоящее время развитие концертной многотембровой гармони характеризуется выходом её за рамки национальной культуры, поисками новых тембровых сочетаний и налаживанием связей с инструментами, входящими в лоно академической музыкальной культуры, созданием оригинального репертуара выдающимися российскими и зарубежными композиторами.

В современных условиях развитие гармони в России характеризуется появлением на концертной эстраде профессиональных гармонистов-исполнителей, созданием высокохудожественного репертуара отечественными композиторами, вхождением инструмента в образовательное пространство, проведением исполнительских конкурсов, а также популярностью в народных массах еженедельной телепередачи «Играй, гармонь любимая!». Все это в целом позволяет нам сделать вывод о необходимости возрождения, сохранения и

дальнейшего развития традиции игры на гармони в условиях педагогического процесса в системе музыкального образования.

Важное место в обучении должны занять внеурочные организационные формы занятий. Выезды детей в фольклорные экспедиции, встречи и совместное музицирование с носителями традиций народного исполнительства, участие в календарно-обрядовых действах и фольклорных фестивалях. Вовлечение юных гармонистов в ситуации близкие к фольклорным реалиям будет способствовать приобретению, закреплению и развитию творческого умения естественно и непринужденно включаться в любые формы культурно-досугового социума.

Гармонист, освоивший игру на инструменте в классе гармоники-хромки на профессиональной основе, в равной степени должен обладать умениями музицирования по слуху и профессионального исполнительства по нотам, так как именно такой тип исполнителя в наибольшей степени соответствует тенденциям развития исполнительства в настоящее время. Учебно-воспитательный процесс в классе гармоники должен выстраиваться по двум основным направлениям - обучению слуховому музицированию и академическому исполнительству по нотам.

Наблюдаемое в последние годы резкое усиление интереса к национально-самобытным сферам культуры, осознанное стремление к сохранению исторического прошлого может оказаться важнейшей предпосылкой для формирования национального самосознания, воссоздания художественно-творческого духа, явиться мощным стимулом нравственно-эстетического развития общества. Д.С. Лихачев видел главную задачу эстетического и нравственного воспитания в том, что массовой культуре, которая с завидной энергией вторгается в нашу жизнь, следует противопоставить высокую культуру, имеющую эмоциональную народную основу [3].

II. Последователи школы игры на гармони Е. П. Дербенко в г. Орле

В последние годы происходит возвращение на концертную эстраду солистов-гармонистов, нередко выступающих с сольными программами, среди них:

- Геннадий Викторович Калмыков

Заслуженный артист Российской Федерации,

Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов.

Геннадий Калмыков – первый дипломированный гармонист-профессионал Российской Федерации.

Он – первый исполнитель большинства оригинальных произведений крупной формы, написанных для гармоней - «Хромка» и «Ливенка» с оркестром русских народных инструментов Заслуженным деятелем искусств РФ, членом Союза композиторов Российской Федерации Е.П.Дербенко.

Более пятнадцати лет, солист-гармонист сотрудничал с Национальным Академическим Оркестром Народных Инструментов России им. Н.П.Осипова. С оркестром артист часто выступал в абонементных и других концертах в г. Москве. А также выезжал на гастроли во многие города РФ и за рубеж: в Голландию, Германию, на Кипр.

В 1996 г. в городе Орле, совместно с Орловским муниципальным оркестром под руководством Заслуженного деятеля искусств РФ В.К.Сухорослова, артист сыграл первый в истории народной музыки концерт в двух отделениях, состоящий из произведений Е.П.Дербенко для русских гармоней с оркестром русских народных инструментов. В 2002 году этот артист самостоятельно организовал и провёл Фестиваль «Дни русской гармони в городе Орле». В рамках форума прошли концерты профессиональных гармонистов России и учащихся музыкальных учебных заведений. Особый интерес вызвали: авторский концерт композитора

Е.П.Дербенко, концерты из серии «Антология музыки для русских гармоней», «Новое и лучшее для русских гармоней» - сольный концерт Геннадия Калмыкова, а также открытая научно – практическая конференция «Гармонь в XXI веке» по проблемам преподавания русской гармони во всех образовательных звеньях.

«ГЕННАДИЙ КАЛМЫКОВ - ЛУЧШИЙ ГАРМОНИСТ - ПРОФЕССИОНАЛ РОССИИ» - это мнение Руководства НАОНИР имени Н.П.Осипова во главе с Народным артистом России Н.Н.Калининым.

- ПАВЕЛ УХАНОВ

Родился в 1986 году в г. Волгограде. Окончил Орловское музыкальное училище и Государственный Музыкально – Педагогический Институт им. М. М. Ипполитова – Иванова по классу гармони.

Павел использует несколько видов русских гармошек разных размеров, начиная с махонькой как спичечный коробок "черепашки", звонкой "саратовки" с колокольчиками до любимой гармони Сергея Есенина "ливенке" и современной многотембровой "хромки".

Программа насчитывает более 50 произведений, среди которых есть и классика (Бах, Гендель, Алябьев, Паганини), и эстрадно — джазовая музыка (Пьяццолла, Дербенко), и народная музыка (наигрыши, страдания, частушки). А так же есть специальные костюмированные номера, в которых Павел предстает в разных образах:

- детектива, который ищет в зале «преступника»
- деревенского паренька, который дарит девушке из зала цветочек
- мексиканского амиго в самбрере
- цирковой номер с гармошками разных размеров от 5 до 20 сантиметров в высоту.

Совместно с фабрикой «Тульская гармонь» Павел издаёт видео уроки игры на гармони.

- Михаил Мрозов

«Человек-оркестр» — такое прозвище «в народе» получил Михаил из-за того, что играет на нескольких инструментах: гармони, бубне, жалейке и свирели. Кроме того, он еще замечательно поет и часто в своих выступлениях использует модный бит-бокс. Михаил Морозов одни из ярких представителей игры на гармони. Им самим была переложена и исполнена органная прелюдия И. Баха до - мажор, обработка на тему Паницокго «Ой да ты калинушка». Так же у него есть свои сочинения и импровизации с применением аранжировок.

Михаил Морозов гастролирует с сольными концертами по всей России, сотрудничает с певицей Мариной Девятовой, преподает в доме творчества, является солистом сразу двух консерваторий — Московской и Вологодской, принимает участие в музыкальных фестивалях, съемках на канале «Культура» — и все это каким-то невероятным способом совмещает с обучением в аспирантуре.

- Коломыцев Михаил

В 2003 году Михаил с отличием закончил Орловское музыкальное училище и поступил в Московский Педагогический Государственный университет на музыкальный факультет. Благодаря столичным возможностям, стал принимать участие в различных европейских конкурсах-фестивалях, концертных программах.

За время учёбы овладел игрой на гармони, "ливенке” и балалайке - контрабас. Михаил - гармонист-виртуоз, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, рекодсмен русского клуба рекордов "Левша” в номинации «Рекорды музыкантов России».

С 2008 года Михаил Коломыцев выступает как гармонист-солист ГУК "Москонцерт”.

- **Дмитрий Шилов**

Является преподавателем Курского музыкального колледжа, а так же солистом Курской филармонии. Имеет авторский сборник «Пьесы для гармони, баяна, аккордеона».

Выступал в качестве солиста с Орловским, Курским, Карельским оркестрами русских народных инструментов, Сочинским камерным оркестром «Камерата». Гастролировал в Белоруссии, Украине, Польше, Румынии, Италии, Франции, Греции, Хорватии, Португалии, Южной Корее.

Заключение

В последнее десятилетие возникла новая концепция национального богатства, в состав которого включается не только природные ресурсы и материальное богатство общества, созданное трудом многих поколений, но и интеллектуальные ресурсы. В числе главных факторов, определяющих степень развития стран, называют способность к прогрессивному включению людей в общественные процессы, валовой национальный продукт, продолжительность жизни и наряду с этим - развитие образования.

Мир осознал, что решение глобальных проблем современности, экономическое, политическое и культурное благополучие, равно как и конкурентоспособность на мировом рынке зависят от высокого качества образования, высокого уровня его развития.

Музыкальное искусство, как одна из граней художественной культуры народа, является особой формой эстетического отношения человека к окружающему миру. Системный характер музыкальной культуры создает в педагогическом процессе благоприятные условия для вовлечения детей в разнообразную художественную деятельность.

В настоящее время для полноценного развития гармони как профессионального инструмента недостаточно методического обеспечения, репертуара для учащихся начальных классов, но это явление временное, исполнительство на гармонике будет расти и совершенствоваться. Пора перестать относиться к гармони как к некой «экзотике». Обучение ребенка музыкальным видам и жанрам народного искусства эффективно формирует его мышление, способствует всестороннему раскрытию творческого потенциала.[[1]]

---

[1] См.:Головко А. К. Теоретические и методические основы обучения игре на гармонике-хромке в начальном звене системы музыкального образования /URL://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/106751.html#intoduction

Будущее гармони в руках молодых, талантливых музыкантов и педагогов. Хочется верить, что в 21 веке, русская гармонь и гармонисты будут всегда нужны людям.

Список литературы:

1. См.:Головко А. К. Теоретические и методические основы обучения игре на гармонике-хромке в начальном звене системы музыкального образования /URL://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/106751.html#intoduction

2. Имханицкий, М., Научно – практическая конференция «Народно – инструментсальное искусство на пороге XXI века: проблемы и перспективы»// Народник 2000 №2 с. 1.

3. Лихачев Д.С. Русская культура в современном мире //Новый мир, 1991, №1. С. 3-9.

4. Моисеева Т.Е. «Гармоника прошлое и современность» /URL://www.harmonica-tula.ru/?category=articles&action=list&id=5

5. Научная библиотека диссертаций и авторефератов /URL://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-i-metodicheskie-osnovy-obucheniya-igre-na-garmonike-khromke-v-nachalnom-zvene#ixzz351WlGQHC