

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
№2 им. А. КАРАМАНОВА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ**

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

с элементами иллюстрации

на тему:

**«Современные композиторы фортепианной музыки.
Н. Торопова»**

Преподаватель по классу фортепиано

МБУ ДО «СДМШ №5»

Голубкова Елена Владимировна

Октябрь-ноябрь 2023 г.

г. Симферополь

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.
2. Н. Торопова – творческая биография, обзор творчества.
3. Краткий анализ некоторых произведений Н. Тороповой.
4. Заключение.
5. Список литературы.

Цель:

Развитие интереса к современной музыке.

Задачи:

- уметь определять и анализировать произведения современных композиторов;
- научить детей понимать музыкальный язык конкретного композитора через музыку, поэзию, живопись;
- пробуждать и развивать у детей художественный и музыкальный вкус, изобразительные и музыкальные способности, помочь ощутить себя художником и музыкантом через открытие звуков, формы, цвета;
- развивать музыкальное восприятие, способность чувствовать настроения в музыке и передавать эмоциональную окраску мелодии путем выразительного исполнения пьес;
- стремление к разностороннему развитию личности.

1. Введение

Сегодня мы поговорим о современных композиторах фортепианной музыки. В настоящее время обучение фортепианному искусству трудно представить без произведений современных композиторов. Каждое произведение решает и закрепляет различные творческие и пианистические задачи и навыки, развивает фантазию исполнителя.

Все мы знакомы с творчеством уже состоявшихся современных композиторов - Евгения Доги, Георгия Портнова, Ольги Петровой и Андрея Петрова, Жанны Металлиди, Бориса Печерского, Алексея Вульфо́ва, Тамары Огородновой-Духаниной, Леонида Левашкевича, Ирины Цеслюкевич. Их музыку любой исполнитель может включить в свой концертный репертуар. Эта музыка узнаваема и любима, произведения современных композиторов играют учащиеся старших классов детских музыкальных школ, студенты музыкальных колледжей, консерваторий и концертирующие музыканты.

А что мы знаем о новых именах профессиональных композиторов, живущих и творящих в наше время? Между тем в России много новых и интересных композиторов, именно они — лицо современной России. К сожалению, новые музыкальные произведения практически отсутствуют в нашем пространстве и до музыкальных школ большинство произведений этих композиторов просто не доходит.

Мы живем с новыми композиторами в одно время, однако не стоит ждать, когда имена этих композиторов станут очень известны, так как наши дети - юные музыканты должны разбираться не только в творчестве великих классиков, но и жить в мире современной музыки и ее создателей. Множество причин делают эту задачу трудновыполнимой. Но самая важная причина, на наш взгляд, заключается в том, что мы мало знаем об авторах современной музыки. Ю. Весняк, Ю. Савалов, Ю. Савельев, В. Коровицын, И. Парфенов - они живут и сочиняют в настоящее время. Анна Колтунова - крымский композитор, живет в Севастополе, Тимур Максимов - молодой российский композитор, Наталья

Львовна Смирнова - композитор, преподаватель, концертмейстер из Ростова – на - Дону, Наталья Торопова – российский композитор, и другие.

Произведения этих композиторов с каждым годом все прочнее укореняются в репертуаре детских музыкальных школ. Дети с удовольствием играют пьесы, сочиненные авторами. Дети не только ищут информацию о композиторах, разучивают современную музыку, но и подбирают к произведениям стихи, в своих рисунках отображают музыку, так как они её чувствуют, создают словесный анализ произведения. А выступления на концертах-лекциях для учащихся, преподавателей и родителей с произведениями современных композиторов помогает учащимся в овладении концертным мастерством. Почему эта музыка так нравится детям? В музыке современных композиторов раскрывается мир детства – особый мир, близкий нашим детям, в котором нет места серости, унынию и будничности, где живут эмоциональная открытость, бесхитрость, внутренняя приподнятость и мечтательность.

Музыка, написанная современными композиторами, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Язык композиторов чрезвычайно демократичен, доступен детям и самым маленьким малышам. Детская публика - это маленький народ, живущий ожиданием чуда. И дети получают его. Педагогический опыт показывает, что чем раньше начинается приобщение юных пианистов к сочинениям современных композиторов, тем выше эффективность музыкального обучения, тем шире и глубже постигают исполнители закономерности музыкального искусства в целом. “Исполнение произведений современного композитора требует полноценного музыкального представления о его творческом стиле, ознакомления как минимум с несколькими разнохарактерными произведениями, и только тогда, научившись понимать музыкальный язык конкретного композитора, юный пианист постепенно проникается её образным миром и содержанием”.

На уроках музыкальной литературы юные музыканты знакомятся, в основном, с творчеством и биографиями композиторов – классиков. Но в настоящее время незаменим интернет, с помощью которого можно ознакомиться с новыми нотными новинками и интересными произведениями не столь известных композиторов. Дети должны понимать современный музыкальный язык. Появилось много произведений программного содержания, что, безусловно помогает раскрытию конкретного музыкального образа. В своей методической работе я приведу примеры из творчества композитора Н. М. Тороповой. Наталья Михайловна очень общительна, коммуникабельна, всегда готова поделиться новаторскими идеями. Дети очень любят произведения этого композитора. Многие пьесы отличаются душевной теплотой, мягкой, пластичной мелодией, что воспитывает у детей взаимную теплоту, умение чувствовать, слышать, а отсюда – и владеть инструментом.

2. Н. Торопова – творческая биография, обзор творчества.

Наталья Михайловна Торопова родилась 15 января 1960 г. в г. Фокино Брянской области. Композитор, преподаватель фортепиано и концертмейстер Фокинской ДШИ. Член секции композиторов – любителей Брянской области. Награждена медалью «В память 200-летия Ф.И. Тютчева».

С 1980 года Наталья Торопова – преподаватель фортепиано и концертмейстер Фокинской детской школы искусств. Непрерывная работа с детьми, проблемы обучения детей игре на фортепиано побудили Торопову Н. М. внести свой вклад в процесс музыкального образования.

В 90-х годах начинается её творческая деятельность как композитора. В основном, это детские фортепианные миниатюры. Затем появляются методические разработки, в которых используются собственные сочинения, детские песни и песни на стихи поэтов. Наталья Торопова является активным пропагандистом творчества поэтов Брянщины, принимает личное участие в

районных и областных конкурсах преподавателей и концертмейстеров, имеет награды победителя.

2003 г. – Торопова Н.М. участвует в областном конкурсе композиторов – любителей «Край любимый, край родной». В этом же году Наталью Михайловну принимают в Брянский союз композиторов - любителей.

За 30 лет Натальей Тороповой создано множество сборников детских фортепианных миниатюр, многие из них изданы на всероссийском уровне. Творчеством Натальи Михайловны Тороповой заинтересовалось издательство «Феникс» в Ростове-на-Дону, был издан сборник фортепианных пьес: «Музыкальные зарисовки. Как рекомендует автор, сборник предназначен для обучающихся младших и средних классов. Этот сборник – первый и самый любимый сборник Натальи Михайловны. Затем были изданы «Первые нотки»; «Музыкальные истории», «Задумчивый рояль», «Музыкальный городок», «Академический на 5», «Будут пальчики играть», «Ансамбли в 6 рук», «Нотный сад», «Первые нотки в басовом ключе», «Подарок» и многие другие. Всего издано 43 сборника с произведениями Н.М. Тороповой.

Сочинения Натальи Тороповой очень разнообразны по форме, содержанию, колориту, жанровой основе, а также неожиданным находкам в плане использования регистровых и тембровых красок. Все произведения Н. Тороповой написаны ясным музыкальным языком, который понятен и доступен детям разного возраста. Композитор сумела очень органично соединить современный музыкальный язык с формой изложения. Как фортепианный педагог, много лет работающий в музыкальной школе, Наталья Михайловна хорошо знает возможности маленьких музыкантов. Дети с большим удовольствием и легкостью разучивают и исполняют ее произведения, которые хорошо запоминаются. В её пьесах учитываются особенности детского восприятия, используются удобные для учеников приёмы исполнения. Небольшие пьесы с яркими образными названиями понятны и доступны детям. Каждая пьеса направлена на решение определённой технической задачи и закрепления полезных пианистических навыков. Фортепианные сборники

Натальи Тороповой написаны для обучающихся младших, средних и старших классов. Произведения расположены по возрастанию сложности. Названия пьес направляет фантазию ребенка на образ. Детскому восприятию ближе конкретно – образное воображение. Такая музыка создает настроение, заинтересовывает и увлекает, учит восприятию различных характеров. Каким бы ни был уровень общей подготовки обучающегося, в сборниках вы найдете пьесы по его силам. Композитор широко использует возможности инструмента фортепиано в плане звуко-красочной выразительности. Достигается это аккордовыми и всевозможными регистровыми сочетаниями.

3. Краткий анализ некоторых произведений Н. Тороповой.

Сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми пьесами для обучающихся младших и средних классов.

Разберем пьесу «Филин» из сборника «Первые нотки». Данная пьеса предназначена для обучающихся 1 классов, написана в басовом ключе. «Филин» имеет угрюмый, грустный характер, удобная, повторяющаяся мелодия в правой руке помогает освоить и закрепить подкладывание 1 пальца на нон легато и короткие лиги. Пьеса важна для изучения и закрепления нот малой октавы. Ладогармоническая смена терций и штрихи в правой руке помогают создать образ.

Филин

Филин по лесу летает,
Ему тьма, как будто свет.
Прячьтесь, мышки, чтобы филин
Вас не скушал на обед!

С движением

Н.Торопова

Следующая пьеса для начинающих «Осторожная лиса» написана в басовом ключе, что помогает закрепить знание нот малой октавы. Также продолжается изучение штрихов нон легато и стаккато, которые чередуются то в правой, то в левой руке. Обращаем внимание на аппликатуру в «репетиционных нотах». За счет смены регистров и штрихов создается образ затаенной, хитрой лисы.

Пьеса Н. М. Тороповой из сборника «Музыкальные зарисовки» «Спокойной ночи, мамочка» отличается выразительной, звукоокрасочной гармонией, романтической и трогательной мелодией. Обучающиеся с удовольствием исполняют эту пьесу и каждый посвящает ее своей маме. Это произведение привлекает своей красотой и простотой, в нем благородство и тишина, спокойствие, нежность и радость.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАМОЧКА

С любовью и теплом

Н. Торопова

The musical score is written for piano and consists of four systems. The first system is in 4/4 time, with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). It begins with a mezzo-piano (mp) dynamic. The second system has a piano (p) dynamic in the treble and mezzo-forte (mf) in the bass. The third system has a mezzo-piano (mp) dynamic in the bass. The fourth system has a piano (p) dynamic in the bass and piano-piano (pp) in the treble. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Пьеса «Цветок и бабочки» - кантиленного характера, написана в простой трехчастной форме. Встречаются технические задачи в средней части. Пьеса исполняется с педалью, которая здесь исполняет звукоокрасочную функцию. Эта пьеса удобна для первого знакомства с педализацией, средняя часть очень свежо звучит за счет красочной гармонии, а воздушность и легкость шестнадцатых длительностей создает образ бабочки. Пьеса исполняется нежно, с легкостью и непринужденностью, с любовью и теплом.

ЦВЕТОК И БАБОЧКИ

Изящно

Н.Торопова

24

Следующее произведение называется «Песня» Мелодичная, выразительная пьеса, по характеру мечтательная, написана в размере 6/8. В работе над этой пьесой у исполнителя возникают следующие задачи: с одной стороны, не форсировать звук, но в то же время необходимо «высветить» 5 пальцем вершины мотивов в мелодии. Также нужно обратить внимание на четкую артикуляцию в левой руке, выразительное проведение мелодии в правой руке и музыкальные украшения – трели.

ПЕСНЯ

Выразительно

Н. Торопова

mp

con f

tr

Произведение «Мелодия осени» написано для ансамбля средних классов. Основные выразительные средства в этом произведении – это танцевальный жанр, ритм, темп и ясная мелодия.

МЕЛОДИЯ ОСЕНИ

С движением Н. Торопова

The musical score is for a piece titled "Мелодия осени" (Melody of Autumn) by N. Toropova. It is marked "С движением" (With movement). The score is written for two systems of instruments, each with a treble and bass clef. The first system is marked with a piano (*mp*) dynamic. The second system is marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The tempo is indicated by a wavy line. The score is written in 4/4 time and features a mix of eighth and sixteenth notes, as well as rests. The piece is in a key with two flats (B-flat and E-flat). The page number 77 is visible at the bottom.

Ансамблевое произведение «Мелодия осени» исполняют обучающиеся Фральцова Кира, 4 класс и Калафатова Рейхан, 6 класс.

4. Заключение.

Главной задачей педагогов музыкальных школ является стремление пробудить в ребёнке подлинный интерес к музыке, научить понимать её особый язык, смысловое значение музыкальной интонации. Необходимо, чтобы музыка раскрыла перед ребёнком всё разнообразие мира, разбудила его воображение, способность анализировать и помогла выразить себя. Педагог должен понимать, что слуховое восприятие должно воспитываться на материале, доступном и интересном для ребёнка. Дети лучше всего воспринимают и любят пьесы с интересными названиями. Композитор Наталья Торопова – практикующий педагог и прекрасно разбирается в детской психологии. Её фортепианные миниатюры – это программные произведения с понятным для ребёнка содержанием. Композитор как бы задействует жизненный опыт ребёнка, разговаривает детским языком. Дети хорошо воспринимают танцевальные жанры, поэтому значительная часть пьес Натальи Михайловны – это вальсы и польки во всём их многообразии, но также у композитора много сонат и этюдов, полифоний и канонов. Музыкальный материал изложен максимально доступно, жанровая составляющая ясна и понятна, характер сочинений позитивный, фактура произведений учитывает особенности детской руки. И ещё интересный момент. Все произведения написаны современным музыкальным языком, но в то же время, несомненно, можно провести параллель с классическими произведениями. Импонирует лаконичность музыкального языка, простая гармоническая основа, прозрачность фактуры и понятный, особенно для ребёнка, мелодизм. Большинство миниатюр написаны в наиболее распространённых формах: одночастной, двух- и трёхчастной.

Произведения Натальи Михайловны Тороповой с каждым годом завоёвывают всё большую популярность у преподавателей музыкальных школ и охотно исполняются юными пианистами в концертах, фестивалях и на различных конкурсах.

Чтобы провести параллель между классическим искусством и современной музыкой, в заключении методической работы хочется вспомнить

слова великого российского композитора и пианиста советской эпохи Д.Д. Шостаковича: „Любите и изучайте великое искусство музыки: оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.“

5. Список литературы:

1. Н. Любомудрова «Методика обучения игре на фортепиано». Из-во «Музыка» Москва 1982 г.
2. А. Алексеев «История фортепианного искусства» М., 1988г.
3. Б. Милич «Воспитание ученика – пианиста» Москва «Кифара»
4. Большой Энциклопедический словарь «Музыка» Научное из-во «Большая Российская Энциклопедия» Москва, 1998 г.