

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

**СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ**

Выпуск 6

Муниципальная автономная организация дополнительного образования
«Центральная детская школа искусств» г.о. Химки

Методический Совет ЦДШИ

ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Сборник методических материалов
преподавателей Центральной детской школы искусств
городского округа Химки*

Выпуск 6

Издательство «Экон-Информ»
Москва 2021

УДК 37.036
ББК 74.200.54
И86

Руководители проекта:
директор ЦДШИ *И.В. Монастырская*,
Заслуженный работник культуры РФ *В.А. Чудин*

Педагогический коллектив авторов сборника, преподавателей ЦДШИ

Составитель и редактор:
Почетный работник общего образования РФ,
Заслуженный работник культуры Московской области *В.П. Чудина*

Научный консультант:
Кандидат педагогических наук *М.В. Пазовникова*

И86 Искусство в современном образовании: Сборник методических материалов преподавателей Центральной детской школы искусств городского округа Химки. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2021. – Вып. 6. – 193 с.: ил.
ISBN 978-5-907427-44-0

Шестой выпуск Сборника методических материалов преподавателей Центральной детской школы искусств выходит в год 65-летнего юбилея Центральной детской школы искусств г.о. Химки.

Первая часть Сборника посвящена материалам педагогов школы, ее выпускников, родителей учащихся, которые поделились личными воспоминаниями о годах учебы, работы, творческой жизни ЦДШИ.

Вторая часть Сборника традиционно продолжает публикацию методических материалов педагогов. Представленные в Сборнике темы отвечают многим запросам современности. Сборник составлен из работ, представляющих интересный творческий опыт наших ведущих педагогов.

Мичурина Н.И. публикует подборку материалов о развитии координационных навыков для успешного освоения техники рук в гитарной игре. Батенева Е.В., кандидат культурологии, заведующая отделом общего фортепиано, проводит музыковедческий анализ цикла из 24 прелюдий и фуг для фортепиано В.А. Полторацкого. Преподаватель класса фортепиано Дворянов А.С. дает анализ первой и второй сонат В.П. Задерацкого, продолжая свои публикации, посвященные этому композитору. Медведева Ю.В., преподаватель класса фортепиано, представила материал «Музыка Родина Щедрина и современность». Кандидат педагогических наук, преподаватель класса фортепиано ЦДШИ Пазовникова М.В. и студентка магистратуры кафедры специального фортепиано МГИК Лубяницкая П.С. посвятили свой материал проблеме музыкально-эстетического развития слабовидящих детей как одному из средств их реабилитации в социальной среде. Заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель художественного отделения Харламова Е.П. обратилась к народным пословицам и поговоркам, суть которых раскрывает в стиле народного лубка. Методическая разработка уроков по композиции выполнена для учащихся 12–13 лет художественного отделения школ искусств.

Дополнительную информацию о жизни школы можно узнать на страницах сайта ЦДШИ – dshi.info

УДК 37.036
ББК 74.200.54

ISBN 978-5-907427-44-0

© Чудина В.П., составление, 2021
© Оформление. Изд-во «Экон-информ», 2021

Содержание

РАЗДЕЛ I

65-летнему юбилею ЦДШИ посвящается

Чудин В.А. Звездная дорога	5
Жуховицкая И. Из далекой-далекой Австралии	7
Кунина М. Приветствие из Израиля	8
Рижская Л.Б. Поздравление из Мюнхена	9
Ринская Н.Б. С юбилеем вас всех, дорогие!	10
Павлючик Л.М. Я имею счастье здесь работать	11
Королева Г.Н. Людмила Михайловна Егорова: «Все время надо подтверждать свое профессиональное достоинство»	13
Зеленкова Т.В. Увлскательный мир моей жизни	18
Евдокимова (Стеснягина) Е.С. ЦДШИ – эталон высокого качества обучения	24
Мюдеррисоглу Л.А. Династии в хореографическом ансамбле «Юность» – великолепная традиция поколений	25
Соколова Е.В. Никогда не забывается то, что с любовью вложено людьми в жизнь отдела	26
Монастырская И.В. Школа мне дала все для счастливой жизни	30
Зеленкова Ю.Н. Огромная благодарность педагогам за возможность погрузиться в удивительный мир музыки	33
Меркулова Н.И. Мне довелось учиться и работать с удивительными людьми	35
Гурова Л.В. Я очень люблю свою работу	37
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ – программы первых концертов школы	38
Духина Т.Л. ЦДШИ уже больше десяти лет является очень дорогим местом для моего сердца	55
Штернова М. Это место навсегда остается в сердце	60
Алексеева Н.В. Не это ли счастье, сначала учиться, а потом рабо- тать с замечательными людьми	62
Басак Т.А. У меня было ощущение счастья, что чувствую и пони- маю фортепианную музыку	65
Глубокова О.Н. Успехи учеников – это наши гордость и радость	66
Иванова С.А. Гастроли в Тбилиси. Непередаваемое чувство гордости за наш ансамбль, за наш успех, за нашего педагога	68

Фирсанова Н.В. Благодарю всех, кто дал нам возможность быть неотъемлемой частью страны под названием ЦДШИ	71
Оськина О.Б. Наши ученики не боятся быть творцами и пробуют себя в различных сферах деятельности	73
Колоскова А. Мой путь в ЦДШИ от дошкольного отделения до школы-студии ансамбля имени Игоря Моисеева	76
Морозов Д. Воспоминания о годах обучения в родной школе искусств по-прежнему живут внутри	78
Еркина М.Ю. Первое звено становления музыкантов – самое важное	80
Свиридова Н.С. С благодарностью и теплотой вспоминаю все музыкальные занятия	81
Кобелькова Г.П. Изюминка и оригинальность репертуара – залог успеха	83
Привалова И.С. Занятия с малышами открыли призвание быть педагогом	84
Самойлова Е.В. Наша школа – центр культурной жизни города, где хочется работать, учиться, профессионально развиваться	85
Харламова Е.Б. 30 лет в ЦДШИ – это судьба	88
Шабарчина Н.Е. Гордимся выпускниками-пианистами школы, ставшими ее педагогами	90
Кузькова О.В. Всегда благодарна вам за совместную работу	92
Харьковская И.И. Влюбленные в свою профессию педагоги влюбляют в нее своих учеников	94
Коночкина К.А. Объятия школы	98
Чудина В.П. В нашей школе можно реализовать самые смелые творческие идеи	99

РАЗДЕЛ II

Методические материалы преподавателей ЦДШИ

Алексеева Н.В. Последовательность выполнения пейзажа в технике акварельной живописи	105
Батенева Е.В. Цикл 24 прелюдии и фуги для фортепиано В.А. Поторацкого	112
Дворянов А.С. Первая и вторая фортепианные сонаты В.П. Заде-рацкого	119
Медведева Ю.В. Музыка Родиона Щедрина и современность	129
Мичурина Н.И. Гитара как синхронизатор головного мозга	133
Пазовникова М.В., Лубяницкая П.С. Музыкально-эстетическое развитие слабовидящих детей как средство реабилитации в социальной среде	178
Харламова Е.П. Народные пословицы и поговорки, изображенные в стиле народного лубка	185

Раздел I

65-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЦДШИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

---

*Чудин Валерий Алексеевич,
Заслуженный работник культуры России,
почетный гражданин города Химки,
директор ЦДШИ 1986–2021*

ЗВЕЗДНАЯ ДОРОГА

Дорогие коллеги, дорогие друзья!

В дни юбилея нашей Центральной детской школы искусств г.о. Химки хочу поздравить всех преподавателей и сотрудников с этой датой!

Поступь школы не изменяет своим традициям. Она как была задумана и построена ее первым директором Борисом Ильичем Будницким с большой любовью, с масштабом и красотой здания того времени, с верой в ее консолидирующую роль в жизни города, так и сохраняет свой статус в современности!

Михаил Данилович Ворожеев, второй директор школы, сам талантливый дирижер-хоровик, находил время для творчества и руководства коллективами.

А после перевода Михаила Даниловича директором музыкального училища им. Гнесиных меня пригласили возглавить этот коллектив. Предложение было неожиданным. В то время я только открыл в Москве новую школу искусств №6 и был полон планов ее работы. До этого несколько лет возглавлял московскую школу, которая сейчас носит имя Н. Рубинштейна. Но пересилило то, что мы – химчане, и школа находится в родном городе.

35 лет позади. Они пришлись на самые лучшие годы жизни – был опыт, было понимание развития школы, было совпадение планов с новшествами развития общества, со мной был большой творческий коллектив педагогов. Стратегически менялась роль директора. Необходимо было создавать максимально ком-

фортные условия работы педагогов – в финансах, обеспечении инструментами и поддержании их качественного состояния, в содержании здания. Выстроили внутренний дворик, добавили классы из переделки входной открытой зоны. Словом, технологическая часть забот была так же актуальна и важна, как и внутренняя работа школы искусств.

Считаю ли я эту внутреннюю часть работы успешной? Конечно! Достаточно услышать на каждом педсовете выступление заместителя директора Амировой Людмилы Ивановны – а именно она ведет самую итоговую часть нашей работы по конкурсам, фестивалям, концертам, стипендиатам – внутри не исчезает гордость за качество работы наших преподавателей. Они, как самая большая драгоценность нашего успеха. Интеллигентные, профессиональные, результативные, неиссякаемые в творчестве, инициативные, жизнерадостные, сплоченные.

Так уж у меня складывалось, что стратегически рожденная идея приносила в дальнейшем свои хорошие результаты. Активное развитие хозрасчетного отделения, расширение его направлений и привлечение педагогов к этой работе – так родился фундамент для спокойного перехода школы в автономное управление. Абсолютно доверительное отношение к внутренней педагогической работе коллектива создало свободу творчества, максимально яркого воплощения позитивных идей, рождению уникальных программ коллективов. Однажды высказанная мною мысль о том, что каждый ученик должен стать участником какого-либо творческого коллектива школы, создала наполняемость хоров и оркестров до максимально необходимого уровня, появлению новых коллективов. А признание уровня качества коллективов – звания Образцовых. Таких у нас пять!

Радуется, что молодой состав завучей очень работоспособен, современен, с отличным профессиональным образованием, с владением всеми современными средствами организации работы школы. А еще – они очень симпатичные люди! И рядом в руководстве – опытные профессионалы, знатоки своего дела, мастера!

Важной стороной работы директора является его участие в жизни города, где он представляет общественности весь коллектив Центральной детской школы искусств. 30 лет работы в Совете депутатов городского округа Химки – это большой период авторитета, доверия и уважения, признания уровня работы коллектива. Эта работа позволяла быть в курсе всех событий в жизни города, всей Московской области, решать насущные дела школы оперативно и грамотно.

Когда раньше я встречал информацию, что у одного человека складываются юбилейные даты в одном конкретном году, думал, ну не может же так быть. Наверняка что-то подтянули. А теперь вижу – может. И цифра 6 у меня здесь определяющая. Год рождения, год основания школы, год избрания в Совет депутатов, год прихода на директорскую должность. Здесь – мой второй дом. Здесь – моя семья, и личная, и весь большой коллектив школы. Здесь – моя радость и мои заботы, достижения и хлопоты, планы и итоги!

Мои поздравления всем, представляющим нашу любимую Центральную детскую школу искусств! Успехов, здоровья и дальнейшего процветания! Звездной дороги!

Ваш Валерий Алексеевич Чудин

*Жуховицкая Ирен,
преподаватель класса фортепиано*

ИЗ ДАЛЕКОЙ-ДАЛЕКОЙ АВСТРАЛИИ

Из далёкой-далёкой Австралии я хочу поздравить коллектив Химкинской школы искусств с предстоящим 65-летием!

Мои поздравления коллегам, с которыми мы проработали все эти годы, которые ещё помнят меня.

Я хочу поздравить Валерия Алексеевича, замечательного директора и прекрасного человека. С его приходом возникла доброжелательная атмосфера, которая способствовала ещё большим творческим успехам!

Всем желаю крепкого здоровья и благополучия!

Люблю и помню!

Ирен Жуховицкая

Кунина Мария,
преподаватель класса скрипки

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ ИЗРАИЛЯ

Моей дорогой и любимой школе искусств г. Химки исполняется 65 лет! Совсем девочкой я пришла работать в школу и проработала в ней 27 лет. Именно с этой школой связаны самые лучшие годы моей жизни.

С приходом директором в школу Чудина Валерия Алексеевича я обрела поддержку и участие. Именно в этой школе я начала работать с ансамблем скрипачей, стала методистом Санкт-Петербургского методобъединения.

Именно в этой школе я обрела подруг и дружу с ними много лет. Я всегда вспоминаю школу с любовью и теплотой!

Поздравляю весь коллектив Химкинской школы искусств с юбилеем!

Всем вам, мои дорогие, желаю творческих успехов и здоровья!

Всегда ваша Мария Кунина

*Рижская Людмила Борисовна,
преподаватель хорового отдела*

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ МЮНХЕНА

С приближающимся Юбилеем, дорогие друзья и коллеги!

65 лет школе искусств – это звучит весомо и гордо!

Я с большой теплотой вспоминаю мои годы работы (1987–1993) в большом разностороннем коллективе под мудрым руководством Валерия Алексеевича Чудина. Ему отдельная благодарность за чуткость, понимание и помощь в трудную минуту (в сложном выздоровлении моего мужа есть лепта В.А. Чудина).

Я всегда с удовольствием шла на работу и с большим приливом сил переступала порог школы. Обилие интересных концертов, конкурсов, поездок всегда отличало наш коллектив от других.

Посчастливилось, что здесь, в Мюнхене, с удовольствием и гордостью слушала и смотрела выступление оркестра русских народных инструментов Центральной детской школы искусств г. Химки под управлением Дениса Александровича Баранова в концертном зале Резиденции Короля. Концерт был отмечен бурной овацией зала!

Я поздравляю весь коллектив, молодых и мудрых педагогов с юбилеем школы!

Желаю всем здоровья и дальнейших творческих успехов в наше непростое время!

VIVAT, Школа Искусств!

Пусть радостью наполнятся мгновенья,
Пусть горе и печаль минуют вас,
Я искренне желаю вам терпенья,
Примите поздравления от нас!

Ринская Нелли Борисовна,
преподаватель класса фортепиано

С ЮБИЛЕЕМ ВАС ВСЕХ, ДОРОГИЕ!

От всей души хочу поздравить весь замечательный коллектив школы со знаменательной датой – 65-летним юбилеем.

Уже много лет я живу в Израиле, но мысленно возвращаясь в прошлое, всегда с большой теплотой вспоминаю о нашей школе. И в этой связи я хочу, прежде всего, вспомнить о людях, которых уже нет с нами. И выразить им, ушедшим, свою искреннюю благодарность. Будницкому Борису Ильичу, который принял меня на работу. Ворожееву Михаилу Даниловичу. Они оба относились ко мне по-отечески тепло. И я всегда чувствовала их внимание и поддержку. Егоровой Людмиле Михайловне – в то время завучу школы. Педагогу с большой буквы, яркой личности. 17 лет я была концертмейстером в ее классе. Это было незабываемое, счастливое время в творческом плане. Карапетян Неллечке – за то, что мне посчастливилось быть ее подругой. Фирсановой Олечке – милой, тихой, добрейшей души человеку. Светлая память им всем.

А теперь я хочу поздравить дорогого Валерия Алексеевича Чудина с двойным юбилеем – его личным и школьным. Дай бог ему крепкого здоровья и благополучия. Я помню, как он появился в нашей школе – молодой, энергичный, смелый. Именно при нём я почувствовала свой профессиональный рост как педагог, а не только концертмейстер. Когда я решила уехать из страны, Валерий Алексеевич и тогда оказался на высоте – добрый, чуткий, благородный. На что в то время далеко не все были способны. И вот несколько лет тому назад, когда решался вопрос о пенсии из России, я обратилась к нему с просьбой по телефону, и он сделал все, что от него зависело, и помог. Спасибо и низкий поклон за Вашу доброту.

Я знаю, что маленькая Инночка, которую я помню, теперь уже директор школы. Желаю Вам, Инна Валерьевна, больших творческих удач. Уверена, что Вы успешно продолжите традиции Вашего отца.

С юбилеем вас всех, дорогие.

*С любовью и благодарностью,
Ринская Нелли Борисовна.*

*Павлючик Людмила Михайловна,
преподаватель класса фортепиано,
заведующая третьим фортепианным отделом*

Я ИМЕЮ СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ

Нашей школе исполнилось 65 лет! И мне хочется рассказать о своей жизни и работе в этом замечательном учебном заведении.

В 1999 году сюда привела меня Людмила Ивановна Амирова. Я познакомилась с ней, когда наши дети-одноклассники и выпускники ЦМШ сдавали очередной экзамен. Тогда она и сказала мне, что школе нужен преподаватель фортепиано. Я очень благодарна Людмиле Ивановне. Вот уже 22 года наша школа – мой второй дом! И как в хорошем доме, в нашей школе царит теплая, дружеская атмосфера.

В 2014 году мне доверили возглавить третий фортепианный отдел. Наш отдел самый многочисленный и работают на нем опытные педагоги – Шабарчина Н.Е., заведующая фортепианной секцией Химкинского методического объединения, Богословская Н.К. – Заслуженный работник культуры РФ, Павловникова М.В. – кандидат педагогических наук, Монастырская И.В., Богословская О.Г., Марменкова Е.П., Волкова Э.М., Шошина Ю.А., Карпова А.В. За все годы сотрудничества наш отдел стал крепкой семьей единомышленников. Постепенно родились и устоялись свои традиции. Ежегодно внутри отдела проходят ставшие популярными у детей конкурсы и концерты. Например, в ноябре – это конкурс на лучшее исполнение виртуозных произведений «Ступени к мастерству», в декабре – «Полифонический фестиваль».

Отдельно хочется сказать о сложившемся цикле монографических концертов «Памятные даты». Они собирают многочисленных слушателей в конце апреля и проходят всегда с особенно приподнятым настроением. Запомнились концерты, посвященные творчеству П.И. Чайковского, С.М. Майкапара и А.Ф. Гедике, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева. Юными пианистами были исполнены полностью альбомы для детей П.И. Чайковского, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева. Последний концерт, посвященный творчеству С.С. Прокофьева, был украшен замечательным видеорядом Марменковой Е.П. и сопровождал каждое исполняемое произведение композитора. Участие в таких концертах очень важно и для самих учеников, и для слушателей – они погружаются в музыкальный мир композитора, получают более полное представление о нем.

С большим увлечением и большой отдачей учащиеся занимаются фортепианным ансамблем. Они украшают все концерты нашего отдела. Ансамбли успешно участвуют в конкурсах различного уровня. Вот и теперь совсем юные ансамблисты продолжают традиции отдела. Это дуэты Багшиева Амелия, Парри Ева (преподаватель Шабарчина Н.Е.), Данилины Святослав и Вадим (преподаватель Богословская О.Г.).

Самых способных и трудолюбивых учеников преподаватели готовят к поступлению в специальные музыкальные учебные заведения. За последние годы студентами музыкального колледжа им. Гнесиных стали Лебедева Анастасия, Лебедева Анфиса, Трофимова Екатерина. Тогобицкая Дана учится в РАМ им. Гнесиных (преподаватель Павлючик Л.М.), Беляева Василисса – в ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (преподаватель Шабарчина Н.Е.). Преподаватели и сегодня не теряют связи со своими выпускниками-студентами. Они постоянно с ними в контакте, всегда в курсе их музыкальной жизни. Недавние ученики с удовольствием принимают участие в концертах отдела и являются хорошим примером для наших звездочек, собирающихся продолжить свое музыкальное образование – Данилиной Марии (преподаватель Богословская Н.К.), Совпель Софии (преподаватель Павлючик Л.М.), Гордовского Германа (преподаватель Волкова Э.М.). Все годы обучения в школе они с успехом защищали честь школы на многочисленных конкурсах самого высокого уровня.

Все успехи наших учеников были бы невозможны без самоотверженного труда их педагогов, удивительно преданных своему делу, неравнодушных людей. Я могу долго рассказывать о своих замечательных коллегах, с которыми имею счастье работать.

Я уже писала об особенной атмосфере нашей школы и это, несомненно, огромная заслуга Валерия Алексеевича Чудина, до последнего времени возглавлявшего коллектив школы и сделавшего ее тем, чем она есть сегодня!

*Королева Галина Николаевна,
преподаватель класса скрипки,
методист струнного отдела
Химкинского методобъединения*

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ЕГОРОВА: «ВСЕ ВРЕМЯ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО»

Несколько лет я проработала педагогом по классу скрипки в Детской музыкальной школе города Химки, потом в Детской школе искусств города Химки, а затем в Центральной детской школе искусств городского округа Химки. Речь, конечно же, идёт об одной и той же школе, которая родилась, росла и трансформировалась в нашем родном городе. В 2021 году мы отмечаем её 65-летие. Мы – это преподаватели школы, которые трудятся в данный момент, и те, которые вышли на заслуженный отдых, но помнят трудовые будни и праздники своей творческой деятельности, происходившие у них благодаря профессии, выбранной ещё в молодости и благодаря которой многие тысячи детей приобщились к прекрасному миру искусства. Процесс этот продолжается. Бывшие ученики, которые стали не только папами и мамами, а уже дедушками и бабушками – ведут своих малышей туда, где они сами прожили много прекрасных мгновений, научились тому, что сделало их жизнь намного интересней, духовно богаче. И, конечно же, шестидесятипятилетний юбилей школы – это и их праздник.

За годы работы в школе у меня было много разных событий, оставивших о себе яркие впечатления. Мне хочется рассказать об одной из значительных для меня сторон моей деятельности. С 1995 года и по 2019 я была преподавателем-ассистентом художественного руководителя школьного ансамбля скрипачей – Егоровой Людмилы Михайловны. В одной из статей газеты «Играем сначала» об этой уникальной личности были написаны следующие слова: «Людмила Михайловна – педагог «от Бога», человек – легенда. Это уже, как говорится, бренд, определяющий высшее качество скрипичной школы и педагогического мастерства. Её педагогическая интуиция и удивительная сердечность способны творить настоящие чудеса». Этим же смыслом наполнено Благодарственное письмо, адресованное Людмиле Михайловне, от академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, «...человеку, достойно несущему высшее звание Учителя и Мастера музыкальной культуры с благодарностью за творческий вклад в сохранение традиций Русской музыкальной школы, за воспитание достойных наследников прежних поколений русских музыкантов, принесших России мировую славу».

В трудовой книжке Людмилы Михайловны стояла только одна дата с записью о приёме на работу, 60 лет преподавала она в нашей школе. Более 100 учеников были её выпускниками по классу скрипки. К сожалению, я не могу перечислить все их фамилии, но вот некоторые из них назову, потому что с этими ребятами мне приходилось встречаться, работая в ансамбле. Эти талантливые дети своей сольной деятельностью приносили нашей школе добрую славу благодаря выступлениям в престижнейших конкурсах, фестивалях, концертных залах не только России, но и за рубежом. Все они в разное время играли и в знаменитом ансамбле скрипачей, представляя его основной состав. Педагогическое мастерство их преподавателя долгие годы проявлялось не только в работе с ними, как с солистами, но и в объединении их для коллективного творчества. Все они стали музыкантами-профессионалами.

Захарова Ольга. Окончила МГК им. П.И. Чайковского с оценкой 5 + по специальности и «Высшую академию музыки им. Тибора Варги» в Сионе (Швейцария). В школьные годы была стипендианткой международного Благотворительного фонда «Новые имена». В качестве солистки выступала в 12 странах Западной Европы и Японии. Она – лауреат всероссийских и международных конкурсов. После получения высшего образования работала концертмейстером в Оперном театре Карло Феличе в Генуе, с 2018 года работает в Оперном театре Ла Скала в Милане.

Макарова Светлана. Ее школьные годы ознаменовывались яркими победами в различных конкурсах. Так, в 14 лет она стала обладателем первого приза на Московском международном молодёжном конкурсе им. П.И. Чайковского в Клину. После получения среднего и высшего образования, окончила аспирантуру при МГК им. П.И. Чайковского. По приглашению Л. Мазеля начала работать в оркестре Palau de les Artes Reina Sofia (Испания), где занимала одну из ведущих позиций. Играла в Национальном оперном театре в Испании (дирижёр Зубен Метта), затем стала преподавателем и ассистентом маэстро Павла Верникова, профессора, преподающего в нескольких европейских музыкальных учебных заведениях. В 2013 году Светлана получила звание профессора. Помимо преподавания ведёт концертную деятельность.

Семёновых Кирилл. Окончил МГК им. П.И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов, лауреат первых Молодёжных Дельфийских игр России, стипендиат международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова. В настоящее время – артист оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель – народный артист РФ В. Спиваков).

Ботвина Юлия. Окончила МГК им. П.И. Чайковского с отличием. В школьные годы была стипендиатом международного Благотворительного фонда «Новые имена». Дальнейшая творческая деятельность посвящена участию во многих фестивалях, конкурсах, концертах в качестве солиста, ансамблиста, оркестранта.

Зиновьева Алёна. Окончила с отличием МГК им. П.И. Чайковского. Лауреат всероссийских, международных конкурсов, обладатель двух премий Президента РФ и именной стипендии Захара Брона, концертирующая скрипачка (солист, ансамблист, оркестрант).

Арустамов Оганес. Окончил МГК им. П.И. Чайковского. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель двух золотых медалей Молодёжных Дельфийских игр России и Зарубежья, концертирующий скрипач, педагог.

Тетермазова Диана. Окончила МГК им. П.И. Чайковского. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведет концертную деятельность как солист, ансамблист.

Брайшева Екатерина. Окончила ГКА им. Маймонида. Лауреат международных конкурсов. Её профессиональная деятельность включает оркестровое, ансамблевое, сольное исполнительство, преподавание.

Шарлотт Дюпиль. Студентка МГК им. П.И. Чайковского. Участь в нашей школе, становилась лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Сейчас, будучи студенткой, ведёт концертную деятельность, выступая на сценах Москвы в качестве ансамблиста.

Григорьева Агафья. Студентка МГК им. П.И. Чайковского. Будучи учащейся нашей школы, становилась лауреатом многих самых престижных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Благодаря этому ей была присуждена стипендия международного Благотворительного фонда Ю. Розума. Стала она и обладателем именной стипендии Губернатора Московской области. Являясь студенткой, ведет активную концертную деятельность.

Мухаметшин Эмиль. Участь в нашей школе, одерживал много славных побед на различных конкурсах и фестивалях как солист. Был концертмейстером в ансамбле скрипачей «Вдохновение». Окончив нашу школу с отличием, поступил в МГК музыкального исполнительства им. Ф. Шопена. Своё обучение совмещает с музыкальной деятельностью Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Валишин Денис. Активный участник конкурсов и фестивалей среди скрипачей нашей школы, на которых он становился лауреатом. Окончив школу в 2019 году, поступил в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского в класс альты.

Абазян Элиза. За годы учёбы в нашей школе становилась лауреатом областных, всероссийских, международных конкурсов. Была участником Мастер-классов, проводимых известными музыкантами-педагогами. В выпускном классе, пройдя сложный отбор-конкурс, вошла в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Ю. Башмета. В этом году поступила в ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского с высшими баллами.

Помимо учеников Людмилы Михайловны в ансамбле играли и лучшие ученики других преподавателей струнного отдела. Хочется отметить уникальное по своему масштабу явление – все преподаватели отдела в полном составе являются выпускниками нашей школы по классу скрипки Людмилы Михайловны Егоровой. Они тоже в свое время играли в ансамбле скрипачей ЦДШИ. Это – Барскова А.А., Брайшева Н.А., Виноградова Е.Л., Иванова С.А., Кольцова Е.В. А заведующая струнным отделом Лебедева Е.В., также выпускница Людмилы Михайловны, многие годы работала преподавателем-ассистентом в ансамбле своего педагога «Вдохновение».

Начиналось все так. Весной 1974 года на отчётном концерте школы впервые выступил созданный в этом же году маленький ансамбль скрипачей. Его руководителем была Людмила Михайловна Егорова. Это событие и стало считаться временем рождения прославленного коллектива, в дальнейшем получившим название «Вдохновение». Это произошло в начале 2000-х годов, и предложил название народный артист России В.Т. Спиваков, когда ансамбль скрипачей из Детской школы искусств города Химки одержал победу на международном конкурсе

«Москва встречает друзей» – «Новое поколение – XXI век» среди исполнителей Москвы и Московской области под эгидой международного Благотворительного фонда В. Спивакова.

Очень богата интересными событиями творческая биография ансамбля. Это – участие в течение многих десятилетий в различных престижных конкурсах, где ансамбль становился обладателем только дипломов первой степени или Гран-при. Ансамбль выступал на ведущих сценах московских концертных залов: Большой, Малый и Рахманиновский залы МГК им. П.И. Чайковского, Концертный зал им. П.И. Чайковского, Большой зал РАМ им. Гнесиных, Международный дом музыки, Московский Кремль (Грановитая и Оружейная палаты, Дворец съездов), Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Московский Дом молодёжи, Крокус-сити, посольства разных стран, телевиденье и т.д. Богатый и обширный репертуар ансамбля на протяжении всех лет существования давал ему возможность выступать не только в Москве, но совершать гастрольные поездки: Ленинград, Минск, Рига, Тбилиси, города Сибири, пионерский лагерь «Артек». С 2007 года география концертно-фестивальной деятельности «Вдохновения» расширяется. В творческом союзе с солистами молодёжно-педагогического ансамбля «Концертино» (в составе которого также играли бывшие выпускники Людмилы Михайловны) ансамбль «Вдохновение» становится участником конкурсов, фестивалей, Дней культуры в Швеции, Польше, Канаде, Италии.

Десятилетиями успешно выступать на концертах и одерживать победы на всевозможных конкурсах и фестивалях ансамблю помогали талантливые пианисты, в совершенстве владеющие концертмейстерским мастерством в очень плодотворном творческом союзе с его художественным руководителем. Это – Ринская Н.Б., Диева Н.В., Вайчунас Н.И., Козлова И.Г., Беклемищева Е.Р., Мелик-Бабаханова И.А., Боровиков А.В., Баймулдина А.Б.

Далеко не обо всех событиях истории многолетней творческой жизни ансамбля написано в этой статье. Но даже те события, о которых здесь говорится, рождались благодаря большому таланту его руководителя, заслуженного работника культуры России Егоровой Людмилы Михайловны. Хочется ещё раз сказать о ней словами большого музыканта и педагога международного уровня, профессора известных европейских музыкальных учебных заведений, лауреата международных конкурсов Павла Верникова: «Хочется поздравить Вас с Юбилеем. Я имел удовольствие познакомиться с результатами Вашей многолетней творческой педагогической деятельности. Ваш высокий профессионализм и безграничная любовь к своим воспитанникам произвели на меня огромное впечатление. Я уверен, что те, кому посчастливилось учиться у Вас, вырастут достойными продолжателями традиций русской скрипичной школы».

В 2019 году Людмилы Михайловны не стало. Но живы любовь, уважение и благодарность к ней её учеников, родителей, профессиональное и человеческое почтение коллег. В память о великом педагоге Центральная детская школа искусств будет ежегодно проводить открытый фестиваль-конкурс камерных оркестров и ансамблей имени Л.М. Егоровой.

Её подвижнический труд был отмечен Государственными и общественными наградами. Заслуженный работник культуры РФ. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден Мира III степени от Международной Академии Меценатства. Медаль «Ветеран труда». Знак Отличия Министерства куль-

туры СССР. Почётный знак «Звезда совершенства». Десятки Почётных грамот и Благодарственных писем от Министерства культуры СССР, РФ, МО, Губернатора МО, Научно-методического центра культуры и искусств Московской области; Администрации г.о. Химки. Именные часы Президента РФ, врученные в Кремле в честь празднования Международного женского дня 8 марта. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В настоящее время очередной состав ансамбля скрипачей «Вдохновение» увлечённо работает над поддержанием своего достаточно высокого исполнительского уровня, разучивая новые, и сохраняет в репертуаре наиболее яркие, проверенные временем произведения. Его художественный руководитель Брайшева Н.А., преподаватель Виноградова Е.Л. (выпускницы Людмилы Михайловны) и концертмейстер Алекперова Н.В. (выпускница школы по классу фортепьяно), прикладывают усилия и уделяют много времени, чтобы коллектив жил, как единый организм. За прошедшие два года он добился ощутимых творческих побед. Это, наверное, происходит потому, что его преподавателями и самими ребятами исповедуется принцип Егоровой Людмилы Михайловны: «Нельзя упиваться достигнутым. В нашем деле былой славой не проживёшь, – всё время надо подтверждать своё профессиональное достоинство. Как только почувствуешь себя победителем – так сразу становишься побеждённым. Спасает труд. А если приходит успех, его надо воспринимать как заслугу, как награду. И никакой успех не бывает окончательным!»!

Зеленкова Тамара Валериевна,
выпускница ЦДШИ, хормейстер,
руководитель хоров «Ника», «Млада»,
педагог дошкольного отделения «Мир искусства»
и вокально-хоровой студии «Соловушка»

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР МОЕЙ ЖИЗНИ

Мне посчастливилось учиться в ЦДШИ, и это был увлекательный мир моего детства. Во многом благодаря одухотворенной атмосфере школы, ярким талантливым педагогам и искусству в разных его проявлениях. В возрасте 5 лет в детском саду воспитательница заметила мой «голосок», и на следующий год, в 6 лет, родители привели меня на подготовительное отделение ДШИ. На тот момент я почему-то мечтала стать балериной, поэтому после долгих «переговоров» мама согласилась отдать меня с 9 лет еще и на хореографическое отделение, но с условием, что сначала я начну успешно учиться на фортепиано. Так и решили. Меня приняли на фортепианный отдел, и я познакомилась с моими первыми замечательными педагогами – позитивная и увлеченная Афанасьева Ирина Владимировна по сольфеджио, внимательная и рассудительная Беззубова Диана Яковлевна по фортепиано, неординарная Ворожеева Елена Ивановна по хору. У каждого преподавателя было интересно и комфортно учиться. Это было как-то естественно. Я помню, как с удовольствием после общеобразовательной школы хватала шитую мамой холщовую сумочку для нот с яркой тесьмой и бежала в музыкальную школу. Добиралась самостоятельно со второго класса (ведь мне специально купили наручные часы, чтобы я попадала на автобус и на занятия вовремя). После уроков я старалась еще задержаться в школе, поднималась на 3 этаж, замороженно наблюдала через окно за хореографами, смотрела сквозь разноцветные стеклянные витражи (все их помнят!) в холлах. Мне всё безумно нравилось! В этой школе я полюбила хоровое пение, и этот вид искусства стал моей профессией.

Благодаря регулярным занятиям и мастерству педагогов певческий голос стал раскрываться и крепнуть, поэтому меня досрочно перевели в концертный хор школы к старшим ученикам, где я стала солисткой. Творческая жизнь «закрутилась» с новой силой. Моими новыми преподавателями по хору стали Шумская (Кандель) Гелена Михайловна и Желанная Алла Иосифовна – талантливые и харизматичные хормейстеры, абсолютно разные по стилю преподавания, по характеру. Наблюдать их творческое взаимодействие было интересно, как спектакль. По секрету скажу, что у каждого хормейстера даже сформировался свой «фанклуб». А я обожала обеих.

Вы замечали, как в ожидании хоровой репетиции у хорового класса 308 собираются ученики – 50–80 чел. Это тоже своего рода традиция – некоторые

приходят раньше и начинают общаться группами, потом подтягиваются другие, присоединяются, слушают. Это очень ценное общение – завязывается дружба, а иногда и конкуренция, некоторое взаимодействие групп, но никогда не было злости и ненависти, музыка нас, подростков, смягчала и давала достойные темы для обсуждений и даже споров. Так вот, мы часто делились не только, кто с кем дружит, хорошо ли подготовились к уроку, но и обсуждали в лицах, что и кому сказал педагог, какая песня нравится. Ярко помню, что о педагогах говорили с восторгом.

Педагоги были авторитетами для нас. Каждая репетиция становилась событием, поскольку Гелена Михайловна и Алла Иосифовна были очень представительные и красивые, прекрасно пели, рассказывали интересные истории из своего творческого опыта, учили нас вслушиваться в звучание хора, анализировать вокальные ощущения и «чувствовать» свой голос, выражать свои эмоции. А главное, что нас увлекало – это хоровая музыка и совместное музицирование! Какие яркие и эмоционально захватывающие произведения мы пели! Народные песни, русскую и зарубежную классику, песни советских композиторов. Конечно, навсегда врезались в память многие произведения: «Весенние воды» С. Рахманинова, «Летите, голуби!» из кантаты И. Дунаевского «Мы за мир!», «Алёша» Э. Колмановского («Белеет ли в поле пороша...»), «Телега» М. Минкова, «Криницы» Ю. Чичкова. И, конечно, я помню произведения, где солировала сама – П.И. Чайковский «Соловушка», В.А. Моцарт «Репетиция концерта», Е. Крылатов «Прекрасное далеко». Жаль, что возможность делать видео и аудио-записи появилась позднее, но тем ярче осталось это звучание в памяти. Нам привили хорошую, свободную манеру пения, и это ощущение, когда ты чувствуешь себя частью мощного, чистого многоголосного звукового потока, оказывало сильное воздействие. Пели от души. Уходили с хора уставшие, но вдохновленные, и опять с подружками еще долго стояли на остановках, пропуская автобусы, и болтали обо всем, что было для нас важно. Всё же, хор очень способствует общению и дружбе.

Наш хоровой коллектив много выступал, был узнаваемым в Москве и области. Каждый выход на сцену становился ярким и волнующим для детей. Причем, у нас не было роскошных концертных костюмов, всё очень минималистично – белая блуза с пионерским галстуком, темная юбка. Это тот случай, когда был важен не сценический антураж, а содержательность, искусство. Стоя на хоровых станках на сцене мы с гордостью смотрели, как зрители встречают аплодисментами выход наших дирижеров. И когда Гелена Михайловна или Алла Иосифовна, поклонившись зрителям, поворачивались к хору, мы, затаив дыхание, ждали дирижерского взмаха. Своим примером они привили нам сценическую культуру и серьезное отношение к исполнительству. Музыкальное образование воспитывает очень важные качества – трудолюбие, стремление к качеству и результату. Музыканту, артисту невозможно выйти на сцену недоучив и недоделав что-то, стыдно исполнить плохо, невозможно спрятаться за чужую спину. Ты на виду (даже в хоре).

А еще душой нашего хора была прекрасная пианистка – наш концертмейстер Румянцева Надежда Ивановна, всегда с хорошим настроением и улыбкой, прекрасным чувством юмора. Мне кажется, ей были под силу любые виртуозные произведения. И как здорово, что Надежда Ивановна около 10 лет работала со мной, когда я пришла в ЦДШИ хормейстером. С ней всегда тепло и уютно.

Надежда Ивановна – прекрасный преподаватель фортепиано и сейчас работает в нашей школе. Также с благодарностью вспоминаю еще двух своих важных преподавателей: по сольфеджио – Казачок Альбину Александровну, «сильного» и опытного теоретика, и преподавателя по музыкальной литературе Капланскую Светлану Анатольевну за увлекательные и интересные занятия и крепкие знания. Школа всегда держала высокий уровень преподавания.

Сейчас я четко осознаю, что музыкальная школа была для меня после семьи вторым домом. Кстати, меня приняли с 3 класса еще и на хореографическое отделение, где образование было пятилетним. Учиться на двух отделениях было не принято – слишком большая нагрузка. Завучи сделали исключение, с условием, если справлюсь. Но мотивация была слишком сильной, чтобы не справиться. Практически, всё свое время ежедневно после школы я проводила в этих стенах. Действительно, «охота пуще неволи». Но я об этом не жалею! Хореографическое отделение также славилось преподавателями-артистами: Павлов Олег Игоревич (Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева) – народные танцы и постановки, Красновская Калерия Васильевна (балерина Большого театра России) – классический танец, Кветная Ольга Васильевна – преподаватель историко-бытовых, бальных и латино-американских танцев. Обучение у хореографов было «пожестче», спуску не давали, жесткая дисциплина, требовательность выкладываться «по полной», но безумно интересно! Особенно исторические танцы, сценические постановки – мексиканские, русские, украинские, испанские танцы. Даже был поставлен одноактный балет «Не забыть!» ко Дню Победы. Большое событие – готовились целый год. Были сшиты чудесные костюмы, и мы перевоплощались на сцене то в школьниц-выпускниц на школьном балу в белоснежных платьях, то в журавлей в прозрачных хитонах-крыльях, символизировавших души погибших солдат, то в тени бойцов в плащ-палатках с горящими лампадами в ладонях. Грандиозная постановка с театральным цветовым освещением была исполнена в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Конечно, мы почувствовали себя настоящими артистами балета с ярким сценическим макияжем, а мамы за кулисами помогали нам снимать и надевать костюмы между быстро чередующимися номерами балета, наверное, с той же скоростью, с какой команда автогонщика меняет боллиду колеса на соревнованиях.

Отдельное спасибо родителям (имею в виду не только своих), они очень интересовались творческой жизнью, посещали все концерты, радовались успехам детей и всегда были благодарны преподавателям нашей школы за наши знания, развитие, самореализацию, эмоции, содержательное наполнение нашего жизненного времени. Обучение в ДШИ тогда стоило недешево, по нынешним меркам – 15–18 тысяч рублей в месяц. И никому бы в голову не пришло называть это услугой и, тем более, досугом или развлечением. Убеждена, что деятельность педагогов несет более высокий и значимый смысл! Это благотворное влияние на жизнь ребенка, которому открывается новый мир через искусство, весь культурный многовековой опыт, понимание человеческой жизни и чувств, все грани которых отражены в искусстве, и еще самовыражение и умение создавать, творить. Я безмерно благодарна всем своим преподавателям!

Было еще очень запоминающееся событие во время моей учебы – поездка в пионерский лагерь «Артек» в 6-м классе. Как раз в это время в школу пришел новый деятельный молодой директор – Чудин Валерий Алексеевич, реализовав-

ший эту поездку. Ничего подобного раньше не было. Мне повезло. Вместе с прославленным ансамблем скрипачей под руководством Егоровой Людмилы Михайловны, меня включили как солистку хора от ЦДШИ в Детский пионерский лагерь «Артек». Причем, в Международную смену в июле, которая проводилась 1 раз в году! В ансамбле скрипачей у меня было много друзей. Этот состав был одним из лучших – играли божественно, даже помню одно из легендарных произведений их репертуара – Г.В. Свиридов, музыка из к/ф «Метель». На всех концертах их слушали, затаив дыхание – очень сильное воздействие. Конечно, такого мастерства и выверенности каждого звука добивались большим трудом. Даже в Артеке они ежедневно репетировали, поэтому ансамбль скрипачей сформировали отдельным отрядом. А меня директор лагеря перевела в другой отряд с ребятами из Белоруссии, Украины, Казахстана, потом присоединилась делегация из Мексики. Помню даже название корпуса – «Незабудка» – эта часть «Артека» называлась лагерь «Полевой». С ребятами из ансамбля скрипачей много выступали на мероприятиях, там и общались. Они исполняли свой репертуар, я пела сольно и в составе сводного вокального ансамбля лагеря. Один из концертов запомнился – перед делегацией из США, сопровождавшей маму погибшей в авиакатастрофе Саманты Смит (легендарная американская девочка, написавшая Юрию Андропову письмо, посетившая по его приглашению СССР и «приподнявшая железный занавес»). Очень впечатлило, как наш ансамбль проникновенно сыграл! Но каждого поставили на огромный покатый камень-валун для эффекта, на котором просто удержаться было сложно, а они еще и играли! Впечатлений было море, организация на высочайшем уровне, множество любопытных традиций и ритуалов, непрерывная череда событий, мероприятий, творческих заданий, аэробика по утрам. К нам приезжал с сольным концертом Валерий Леонтьев. И каждый день посвящался делегации из зарубежной страны – иностранцы представляли ее, пели свои песни, и меня вожатые включали в состав выступающих, чтобы подпевала на всех языках. Спасибо преподавателям – смогла музыку запомнить и записать. Поэтому вернулась я с багажом песен, в том числе, артековских, со множеством адресов друзей со всего Советского Союза, с которыми переписывалась много лет. Чудесная незабываемая поездка. До сих пор благодарна Валерию Алексеевичу за такой подарок!

Конечно, мой выбор музыкальной профессии был предопределен, но своей «крестной» в музыке я считаю Кандель (Шумскую) Гелену Михайловну, которая рекомендовала поступать на дирижерско-хоровую факультет Музыкального колледжа им. Гнесиных. Мне прочили карьеру певицы, но она правильно определила, что мое призвание – дирижер хора. Также меня поддержали в выборе и директор, Валерий Алексеевич Чудин, и преподаватели по фортепиано и сольфеджио, Диана Яковлевна Беззубова и Альбина Александровна Казачок. Нашу школу в «Гнесинке» отлично знали, ведь многие выпускники ЦДШИ учились там и стали профессиональными музыкантами. Долгое время в ЦДШИ (у входа на 2й этаж) висела почетная доска с именами «выпускников, посвятивших свою жизнь музыке». Очень мотивирующий список. В какой-то момент это перечень имен даже перестал помещаться на доске... Конечно, для меня было большой удачей стать частью педагогического коллектива ЦДШИ еще студенткой. После окончания с отличием колледжа и поступления в Российскую академию музыки им. Гнесиных (класс профессора Вадима Судакова), со 2-го курса я начала рабо-

тать в ЦДШИ с хорами. Поэтому защита второго дипломного экзамена («Практика работы с хором») проходила тоже в нашей школе. Специально приезжала комиссия принимать дипломный концерт. Окончив с отличием РАМ им. Гнесиных, конечно, я продолжила работу в ЦДШИ. Как-то «загорелась идеей» выделить всех мальчишек в отдельный хор – очень хотелось выйти за рамки детского репертуара. В хоре мальчиков духовные произведения и даже песни про любовь звучат как-то особенно чисто и трогательно. Создала хоровую капеллу мальчиков, проработав с ней 7 лет. В нашем репертуаре были произведения – С. Франк «*Panis angelicus*», Н. Габуня «*Ave, Maria*», народные русские, казачьи песни и другие. И очень убедительно мальчишки исполняли Г. Струве «Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова!», вызывая улыбку у зрителей. В капелле мальчиков пело много способных ребят с хорошими вокальными данными – это солисты капеллы, участвующие еще и в вокальных конкурсах: Лазовский Алексей, Мельников Константин, Френклах Яков, а также Парилов Павел, Миншутин Алексей, Маринин Юрий, Прокуратов Виталий и другие. До сих пор помню многих своих учеников, работали с ними с удовольствием. Знаю, что для многих пение стало увлечением на всю жизнь. Кто-то выбрал смежные профессии, например звукорежиссера, ди-джея. Уверена, что наши ребята в жизни стали успешными и достойными. К слову, подмосковные школы после выступлений капеллы мальчиков тоже пытались организовать подобную, но такой коллектив после этих экспериментов среди ДШИ остался только у нас. Хоровая капелла мальчиков существует и в настоящее время. Рада, что созданный много лет назад коллектив сохранился и обрел «второе дыхание».

Уже став преподавателем, я ощутила, насколько приятно работать и находиться в обществе музыкантов, которые стали не только коллегами в родной школе, но и единомышленниками, как концертмейстеры – Румянцева Надежда Ивановна (младший хор) и Цветкова Марина Вадимовна (капелла мальчиков). Вместе мы прошли интересный путь, до сих пор вспоминаем концерты и своих хористов.

Удивительно, что все преподаватели, которых я знаю с детства, со времени своей учебы, на протяжении многих лет совершенно не изменились даже внешне, не появилось ни творческого выгорания, ни равнодушия, ни разочарования в профессии. Такое я наблюдала только у творческих людей, работающих с детьми. Дети, действительно, заряжают неподдельным интересом к жизни, любознательностью, искренними эмоциями.

Чудин Валерий Алексеевич, многие годы возглавлявший школу, не только опытный руководитель, но и профессиональный музыкант, преподаватель, всегда поддерживал любые конструктивные творческие идеи и начинания. Знаю по себе, что в любое время можно было прийти со своими идеями, поделиться, получить поддержку и советы. И по поводу создания нового коллектива, участия в конкурсах, репертуара, набора детей и т.п. И такой подход разделяли заместители директора Бокщанина Нина Юрьевна, Амирова Людмила Ивановна, много лет представляющие администрацию школы. Всегда важны были рабочие задачи и СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА – одна из ключевых ценностей для людей искусства. Мне не верилось, когда коллеги из некоторых других музыкальных школ, рассказывали, что руководители не разрешают им выбрать самостоятельно конкурс для участия, не дают создать коллектив, диктуют репертуарную политику и т. п. К сча-

стью, в ЦДШИ не ограничивается творческая свобода и инициатива. Это мудрый подход. Особенно на длинной дистанции можно оценить настоящий результат и качественный рост.

Выражение «Создать, сохранить и приумножить» вполне можно отнести к успешной миссии руководства школы. Мне приятно отметить, что школа к своему солидному юбилею «расцвела»: огромный коллектив преподавателей и обучающихся, масштабные образовательные и творческие процессы, впечатляющие успехи на конкурсах.

Наша школа – это часть мира искусства, часть профессионального музыкального сообщества. Созданная в ней творческая атмосфера, профессиональная среда оказывают глубокое влияние на всех, кто соприкасается с ней – на детей, на родителей, на преподавателей. Многие выпускники приводят к нам своих детей – ведь это и есть признание, настоящая оценка миссии школы. Для меня это очень личная, содержательная и позитивная часть жизни. Хочу пожелать всем, кто связан со школой искусств ПРОЦВЕТАНИЯ И ЗАСЛУЖЕННОГО УСПЕХА! Надеюсь, что для наших учеников обучение в ЦДШИ останется значимым и вдохновляющим этапом в жизни, которым они будут гордиться и вспоминать с удовлетворением и благодарностью!

Евдокимова (Стеснягина) Екатерина Сергеевна,
член родительского комитета
Образцового хореографического ансамбля «Юность»

ЦДШИ – ЭТАЛОН ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Хочу выразить свою любовь и признательность нашей необыкновенной школе искусств. Это место стало родным для нашей семьи. Здесь, на фортепианном отделе, у педагога Дарбинян Джульетты Вартановны учился мой муж, Стеснягин Андрей. Пятеро из шестерых наших детей прошли или проходят обучение здесь.

Именно сюда, не задумываясь, мы отдали своего старшего сына, Стеснягина Акима. В 2012 году он закончил два отделения школы: музыкальное фортепианное у Заслуженного работника культуры Московской области Пикельной Татьяны Михайловны и художественное в классе преподавателя Харламовой Елены Борисовны. Необыкновенный педагогический состав: по сольфеджио Коваль Людмила Николаевна, по хору – Юрий Ростоцкий и Александр Муравьев, организовавшие блестящий хор мальчиков, победивший на международном фестивале в Париже. От этой поездки у детей остались непередаваемые ощущения праздника искусства.

С особой теплотой хочу отметить творческую работу художественного отделения. Моим трем сыновьям посчастливилось учиться у исторической династии – Заслуженного работника культуры Московской области Харламовой Елены Петровны, ее дочерей Треер Дарьи Борисовны и Харламовой Елены Борисовны. Всегда творчески заряженные, они учат детей видеть прекрасное и выражать свои фантазии в красках. Работа Акима «Портрет Александра III» стала победителем международного конкурса Вифлиемская Звезда.

И, наконец, так получилось, что сейчас сердце свое мы целиком и полностью отдали хореографическому отделению и нашей любимой Егжовой Лилии Анваровне. Это любовь с первого взгляда и навсегда! Выпускник 2019 года Стеснягин Тимофей продолжил профессиональное обучение и сейчас является студентом хореографического училища при театре народного танца Гжель. Младшие Прохор и Евдокия с удовольствием бегут на занятия. Здесь всегда эмоции, лучшие друзья, колоссальный труд, который компенсируется высочайшими наградами. Поездки на конкурсы всегда оставляют неизгладимые впечатления. В коллективе дети учатся дружить, взаимодействовать, помогать друг другу. Если у меня спрашивают совета, куда отдать ребенка учиться, то однозначный ответ – ЦДШИ!

Это – эталон высокого качества обучения, прекрасный педагогический состав и настоящий, счастливый Мир Детства!

*Мюдеррисоглу Людмила Анатольевна,
член родительского комитета
Образцового хореографического ансамбля «Юность»,
выпускница музыкального отделения ЦДШИ 1994 года*

ДИНАСТИИ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ АНСАМБЛЕ «ЮНОСТЬ» – ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРАДИЦИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Школа – это знания, навыки учиться, старт к будущей взрослой жизни. Наша школа – не просто учебное заведение. Перед учениками открывается пространство возможностей, так как это школа искусств! Стремление детей и мудрость педагогов, волнения за кулисами перед выступлением и полная отдача, вдохновение на сцене, любовь к искусству и радость побед – вот что наполняет нашу любимую школу!

Юность – прекрасный возраст, полный возможностей и открытий своих талантов. Наша «Юность» – образцовый детский хореографический ансамбль под руководством самого целеустремленного, мудрого, обладающего огромной душой и неисчерпаемым творческим потенциалом хореографа, заслуженного работника культуры Московской области Егжовой Лилии Анваровны.

С рвением и азартом мы покоряем новые вершины. Дети впитывают с танцем культуру, традиции нашего многонационального народа. Лилия Анваровна учит не только народному и классическому танцу, но и рассказывает о самобытности каждого региона, которую можно уловить и в движениях, и в элементах костюма. Танец получается только тогда, когда управляешь с душой!

Из поколения в поколение дети выпускников ЦДШИ становятся учениками разных направлений: хореографического, художественного, музыкального! И сейчас в ансамбле «Юность» есть семьи, которые вновь и вновь ведут своих детей к любимому педагогу. Среди них династии Стеснягиных, Садовниковых, Харьковских, Федониных, Чалых, Володиных, Ивлевых, Закировых, Бобковых, а также дети выпускниц Лилии Анваровны – Амехиной, Аксеньчевой.

Родители и дети связаны одной целью! Одной большой семьей мы отправляемся в поездки, участвуем в конкурсах и фестивалях, защищая честь школы. Делим огорчения и наслаждаемся вкусом побед. Дети учатся дружить в условиях здоровой конкуренции. Это делает их сильными духом, ответственными, уверенными в себе.

Дорогая школа, принимай наши поздравления с Юбилеем! Желаем дальнейших профессиональных успехов, побед твоим воспитанникам и удовлетворения результатами своей деятельности!

Ссылка на наши фото <https://yadi.sk/d/AIO1BmE7K38Vsw>

*Соколова Елена Владимировна,
преподаватель класса аккордеона,
заведующая секцией баяна-аккордеона
отдела народных инструментов*

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТО, ЧТО С ЛЮБОВЬЮ ВЛОЖЕНО ЛЮДЬМИ В ЖИЗНЬ ОТДЕЛА

Отдел был открыт в год основания школы как «Народный» с классом баяна. В последующие годы присоединили класс аккордеона.

За годы своей работы отдел воспитал немало юных музыкантов. Не все из них выбрали музыку своей будущей профессией, но знания и навыки, полученные детьми за годы учебы в нашей школе, сделали их богаче в культурном плане, во многом пригодились в жизни. И примеров этому множество. Часть выпускников связали себя с музыкой на всю жизнь: продолжили музыкальное образование в училищах и институтах и ныне работают в разных музыкальных учреждениях, в том числе и в родной школе.

С годами педагогический состав отдела очень помолодел. Но его фундаментом являются наши старейшие преподаватели.

Горбунова Таисия Николаевна. Она – одна из первых выпускников этой школы, и в этом году исполняется 55 лет, как она пришла сюда преподавателем. Таисия Николаевна вела активную концертную работу, участвуя в педагогическом ансамбле баянистов школы под руководством Резчикова А.Н. Ансамбль в 1985 году прошел отбор среди лауреатов для участия в юбилейном концерте, посвященном 40-летию Победы в концертном зале РАМ им. Гнесиных. Таисия Николаевна за свою творческую жизнь в школе воспитала немалое количество учащихся, которые становились лауреатами различных конкурсов. Это – Башкиров Константин, Бабин Алексей, Мосин Дмитрий, Гречишников Кирилл, Бовсуновский Андрей, Хохлов Алексей, Надоршина Анастасия, Наполов Максим, Розин Владимир, Малинин Михаил, Карягина Анастасия, Нороча Дарья, Недашковский Артем. Многие из них связали свою жизнь с музыкой и уже преподают в музыкальных школах и школах искусств Московской области.

Большой вклад в развитие отдела внёс Сермяжко Юрий Михайлович. С 1987 года по 2018 год он руководил отделом народных инструментов, в 2020 ушёл на заслуженный отдых. Юрий Михайлович воспитал большое количество юных музыкантов, которые становились лауреатами различных конкурсов. Среди них – Кузнецова Анна, Агапцев Владимир, Поздняков Иван, Андреев Игорь, Семин Максим, Маковецкий Никита, Иванников Евгений, Кузнецов Николай, Семин Тимофей и многие другие, которые продолжили свой путь дальше, поступив в му-

зыкальные вузы. Юрий Михайлович вёл активную концертную работу на отделе, выступая в дуэте с Виктором Ростиславовичем Красюком. Большой вклад Юрий Михайлович внёс в работу с Образцовым детским коллективом Московской области оркестром народных инструментов «Русская мозаика». С 1999 по 2017 год он был солистом, концертмейстером группы баянов и душой коллектива.

Вигилянский Николай Яковлевич – завуч, преподаватель по классу аккордеона. Его ученики продолжили свою профессиональную жизнь в музыкальной деятельности. Ларин Алексей, Никитушин Александр, Хазова Наталья. А Ольга Пантюхина (Васильева) сейчас работает в нашей школе концертмейстером на хореографическом отделении.

Чудин Валерий Алексеевич, директор до 2021 года, преподаватель по классу баяна и аккордеона. Его учащиеся были яркими звездочками отдела, выступали на различных конкурсах и концертах – Панкращенко Роман, Лоншаков Дмитрий, Коршунов Фёдор.

Махова Вера Кузьминична, преподаватель по классу аккордеона, работает в школе более 35 лет. Ее лучшие ученики и активные исполнители конкурсов, фестивалей, концертов – Баклыкова Мария, Литвинов Сергей, Кистринов Олег, Аксёнова Анастасия, Захаров Сергей, Еверская Елена, Садыхбековы Ашраф и Ляман, Баялутдинова Анна, Забалуев Артём. Помимо преподавания, Вера Кузьминична является председателем профсоюза школы активно ведёт общественную работу.

Традиционным коллективом отдела с самого его основания является оркестр баянистов-аккордеонистов. Он был создан в далеком 1959 году и начал свою деятельность под руководством Панкрухина В.Н. и Ельчука Ю.А. В 1995 году оркестр баянистов-аккордеонистов начинает свою жизнь с названием «Гармоника» под руководством Соколова Алексея Михайловича. Свою профессиональную помощь в работе с оркестром оказывала Горбунова Таисия Николаевна. Алексей Михайлович работал в школе с 1993 года по 2013 год. На протяжении 20 лет оркестр стал одним из крупных коллективов школы. Благодаря оркестру, приток баянистов и аккордеонистов на отдел увеличился до 60 человек и этот контингент удерживается до сегодняшних дней. Алексей Михайлович воспитал много учащихся, которые выступали на международных, всероссийских, областных и других конкурсах, среди них Соколов Александр, Кошелев Татьяна, Асматулина Екатерина, Трунов Алексей, Медведева Владислава, Гальперина Алиса, Пушкарёв Дмитрий, Маржевская Анна, Пантак Елена, Волосков Кирилл, Чиханов Алексей, Кузнецов Илья, Орлов Сергей, Давыдова Екатерина, Субботина Екатерина, Исакова Екатерина и многие другие. Некоторые из этих ребят связали свой путь с музыкой.

Хочется вспомнить концерт в Италии, г. Модена, 2007 г. Это была сцена городского оперного театра «Комунале» имени Лучано Паваротти. На его сцене были поставлены все основные оперы Доницетти, Беллини и Россини. В этом концерте выступали только профессиональные музыканты и коллективы, среди них – наши солисты и оркестр. Зал был полон зрителей. Когда 15-летний музыкант Соколов Александр исполнил на баяне «Каватину Фигаро» из оперы «Севильский цирюльник» Россини, зал аплодировал стоя и очень долго не отпускал со сцены юного музыканта. Александра даже расплакался от ошеломляющего успеха. А когда выступил оркестр «Гармоника», овации зрителей были несмол-

кающими. Высокая оценка выступления оркестра ознаменовала большой успех юных музыкантов.

С 2014 года оркестром руководила Осиповская Элла Николаевна, которая продолжила традиции коллектива, привнесла в его амплуа артистичность, яркую эмоциональность и элементы театрализации, получила яркое признание в Московской области.

С 2019 года художественным руководителем и дирижером оркестра становится Заслуженный артист РФ Стома Вячеслав Владимирович, музыкант прославленного коллектива России ансамбля тембровых гармоник «Русский стиль». Вместе с ним в оркестре работают педагоги Братчева Елена Викторовна и Фирсанов Иван Юрьевич. Оркестр по сегодняшний день продолжает звучать на мероприятиях школы и города, успешно выступает на Российских конкурсах народного жанра, награжден лауреатскими дипломами рейтинговых конкурсов Московской области.

Нельзя не назвать коллектив, который долгое время был творческой звездочкой на отделе – это ансамбль аккордеонистов «Аккорд», в составе которого всегда были аккордеонисты и клавишный синтезатор. Основателем коллектива в 2003 году был Соколов Алексей Михайлович, а с 2007 по 2013 г. руководителями ансамбля становятся Монастырская (Чудина) Инна Валерьевна и Соколова Елена Владимировна. Ансамбль – многократный лауреат международных, всероссийский, областных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена». В составе ансамбля ребята побывали во многих странах Европы, в городах России и Украины. В 2005 году «Аккорд» стал лауреатом международного конкурса «Петро-Павловские ассамблеи гармоник» в Санкт-Петербурге! Участники ансамбля покорили международное жюри своей визитной карточкой – играли стоя, были артистичными, отличались оригинальностью репертуара с яркими аранжировками.

Лично моя педагогическая карьера началась в школе в 1993 году, в 2018 году я стала руководителем секции баяна-аккордеона. За время работы, помимо ансамбля «Аккорд», яркими учащимися моего класса были Шамова Алена, Чевилева Ирина, Братолобов Данила, Павлов Павел, Огурцов Артем, Страхов Степан, Трофимов Максим. В настоящее время радуют Черепанов Кирилл, лауреат именной стипендии Губернатора Московской области, Андреев Кирилл, Антипова Мария, Оскерко Арсений. Некоторые учащиеся продолжили своё музыкальное обучение, поступив в средние специальные учебные заведения Москвы и Московской области.

Помимо оркестра «Гармоника» и ансамбля «Аккорд» на отделе были малые формы ансамблей, которые принесли немало заслуг в копилку достижений отдела и школы. Среди них – дуэт баянистов Башкиров Константин и Агапцев Владимир (преподаватели Горбунова Т.Н. и Сермяжко Ю.М.), трио Агапцев Владимир, Башкиров Константин и Сермяжко Юрий Михайлович, дуэт баянистов Соколов Александр и Бабин Алексей (преподаватель Горбунова Т.Н.), дуэт аккордеонистов Трунов Алексей и Мирон Олеся (преподаватель Соколов А.М.), дуэт аккордеонистов Баклыкова Мария и Карягина Анастасия (преподаватели Горбунова Т.Н. и Махова В.К.)

Сейчас на отделе трудятся молодые преподаватели – Братчева Елена Михайловна, выпускница РАМ им. Гнесиных, Фирсанов Иван Юрьевич. Иван – уче-

ник и выпускник Соколова А.М., после окончания музыкального училища им. Гнесиных продолжает образование в МГИК и приступил к педагогической работе в ЦДШИ. С приходом Ивана в ЦДШИ появился электронный баян, который является и его успешным концертным инструментом на многих мероприятиях города. Инструмент также пополнил тембровую палитру оркестра «Гармоника».

На отделе очень интересная жизнь. Ребята учатся мастерству исполнения на инструменте, ансамблевой игре и игре в большом коллективе – оркестре. Проходят конкурсы технического мастерства «Юный виртуоз» и конкурсы на лучшее исполнение обработок народных мелодий. Благодаря таким выступлениям у детей развивается сценическое мастерство, уверенность в себе и дух соперничества.

Время идёт вперёд! Никогда не забывается то, что уже сделано людьми, которые вложили в жизнь отдела свою частичку любви народному инструменту. Мы работали и продолжаем работать над развитием музыкального искусства баяна и аккордеона, воспитывая юных музыкантов! С днем рождения, дорогая школа!

Монастырская Инна Валерьевна,
выпускница школы,
преподаватель класса фортепиано
и клавишных электронных инструментов,
директор ЦДШИ с 2021 года

ШКОЛА МНЕ ДАЛА ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

1986 год. Мне 4 года. Мы с мамой ждем папу у здания администрации города. На этой встрече ему предложили должность директора Химкинской школы искусств. Он в это время только-только открыл в Москве школу искусств № 6 и был ее директором. Сложный выбор.

Это первые воспоминания из моего детства, связанные со школой. Дальше – школа стала буквально моим вторым домом.

Дошкольницей я посещала занятия живописи в классе Шимичева Виталия Александровича. Очень четко до сих пор помню интересные приемы его работы, которые не раз впоследствии использовала на уроках со своими детьми. Его занятия открывали двери в безграничную детскую фантазию, а спокойный темперамент, красивая борода и рассуждения об изучаемом создавали уютную атмосферу и располагали малышей к творчеству.

Двери в мир хореографии открыла для меня преподаватель хореографического отделения того времени Кветная Ольга Васильевна. Ярче всего в памяти запечатлены интересные сюжетные постановки в исполнении учащихся всех классов. Помню, насколько завораживали нас учащиеся старших классов в интересных исторических костюмах.

Затем большая часть моей хореографической жизни прошла под руководством Кареевой Ирины Васильевны. Безупречная дисциплина и строгость, умноженные на высокие требования к усердию на занятиях, определенно приносили свои плоды и вызывали в нас большое уважение к учителю. Постепенно от сюжетных постановок хореографических номеров перешли к народным танцам. Яркая концертная жизнь, выступления, гастроли в Германии – все это одни из самых ценных моих воспоминаний детства. Очень любила танцевать! Даже видела себя в этой профессии. Помню грусть от последнего хореографического концерта...

Одновременно с хореографией я занималась в классе фортепиано. И судьба предложила мне новый интересный профессиональный виток, который стал моей профессией – фортепианное исполнительство.

Сразу скажу, что каждый педагог фортепианного класса вложил свою душу и мастерство в разные периоды моих пианистических занятий. Моей первой учительницей в Химкинской школе была Иванцова Наталья Алексеевна. Мягкий и чуткий педагог, она ввела меня в мир музыки. Помню свои первые шаги – фанта-

зировали, сочиняли, выдумывали, размышляли. От Натальи Алексеевны исходила такая теплота, нежность и мягкость, что уроки всегда были радостным событием. После ухода из школы Натальи Алексеевны моим педагогом стала Смирнова Людмила Вадимовна. Это был уже этап моего дальнейшего развития. Именно в ее классе я стала участницей фортепианного ансамбля «Оркестр в 8 рук» под управлением двух преподавателей отдела – Вайчунас Натальи Ивановны и Смирновой Людмилы Вадимовны. Работа в ансамбле с талантливыми педагогами давала свои результаты. Мы выросли профессионально как исполнители, более разносторонним стал наш музыкальный кругозор. В состав ансамбля входили Дарья Гуца, ставшая также музыкантом, Анна Маргорина, Наталья Теблоева и я. Ансамбль вел активную гастрольную и концертно-конкурсную жизнь. Став лауреатами первой степени конкурса «Классики навсегда!», мы приняли участие в Гала-концерте лауреатов на сцене Большого зала Московской филармонии. Дважды были приглашены на гастроли в Финляндию, где дали сольные концерты в городах Турку, Лаппеенранте, Тампере, Иматре, Савонлинна.

В одной финской поездке нас сопровождала съемочная группа телеканала «Культура», которая сняла документальный фильм об ансамбле – «Оркестр в 8 рук». Он прошел по каналам телевидения.

На гастролях несколько дней с нами провел легендарный хоккейный вратарь России Владислав Третьяк. Благодаря тому, что мой брат занимался в олимпийской хоккейной школе ЦСКА, а я хорошо владела английским языком, спустя несколько лет после первой встречи с Третьяком я периодически работала в его Международной спортивной академии на детско-юношеских турнирах с командами Северной Америки. А самым знаменательным хоккейным событием моей жизни как переводчика была работа в 2016 году со сборной Канады – победителем чемпионата мира в год его проведения в Москве.

Нужно сказать, что моя музыкальная жизнь в школе шла в одни годы с юными скрипачками класса Заслуженного работника культуры России Егоровой Людмилы Михайловны – Ольгой Захаровой (ныне артисткой оркестра театра LaScala в Милане, Италия) и Светланы Макаровой (ныне профессора консерватории в Швейцарии). Общение было очень интересным и запоминающимся. Творческая атмосфера, ощущение единого школьного коллектива, постоянная поддержка педагогов, друзей внутри школы искусств создавали и создают по сей день уникальную атмосферу и внутреннюю силу наших учащихся. Это отмечают все – и родители, и гости нашей школы. Школа поистине является Alma Mater не только всех тех, кто связал свою жизнь с искусством, но и тех, кто работает в других специальностях, впитав в школе интерес и любовь к искусству.

В старших классах, получив Свидетельства хореографического и фортепианного направлений, встал вопрос о выборе специальности – стала очевидной необходимость подготовки к поступлению в музыкальное училище.

С этого момента моим педагогом по фортепиано стала Басак Татьяна Александровна.

Новый стиль работы, целенаправленная подготовка к профессиональному фортепианному жизненному пути, другие темпы занятий и охвата нового репертуара, тщательная работа над качеством исполнения, новые требования и вершины – все это характеризует работу в классе Татьяны Александровны, благодарности которой я чувствую постоянно. Как и ранее, в новом для меня

классе было стремление к профессиональной работе вместе с другими девочками нашего фортепианного класса – Ракчеева Елена и Иванова Марина также посвятили свою жизнь фортепианному искусству. Благодаря работе в классе Татьяны Александровны и консультациям профессора Мусорина Олега Чаровича, поступила, одна из четырех человек бюджетного отделения, в училище Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова и одновременно в музыкальный колледж Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке. Именно в колледже Шнитке в классе Мусорина О.Ч. прошли мои следующие счастливые 4 года. Именно у этого профессора я хотела учиться!

РАМ им. Гнесиных – моя следующая профессиональная ступень. Но сегодня мне приятно говорить о школе.

Школа мне дала все для счастливой жизни! Я благодарю педагогов своей судьбы! Я постараюсь сохранить эту атмосферу на долгие годы вперед!

*Зеленкова Юлия Николаевна,
выпускница школы по классу арфы,
заместитель директора
по административно-хозяйственной части*

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕДАГОГАМ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗИТЬСЯ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЫКИ

Арфа! Какое-то загадочное слово, основательное и величественное, как сам инструмент, выглядящий одновременно монументально и изящно.

В шесть лет я прямо с детской площадки попала в нашу школу. Преподаватель по классу арфы Хохлова Наталья Алексеевна жила в соседнем доме, она и пригласила подходящих по возрасту девочек прийти на прослушивание. До этого я не очень понимала, что такое арфа, но всегда с каким-то особым чувством вслушивалась в мелодичные переливы в партиях из «Садко» и «Щелкунчика», эти волшебные звуки заставляли затаить дыхание, переносили на морское дно в сказочное царство или кружили в снежном вальсе. Но как на арфе можно играть, даже представить себе не могла! Казалось, что извлекать мелодию из этого инструмента, могут только недоступные дамы в красивых платьях, которых показывали по телевизору.

На самом деле такими волшебными феями мне, маленькой девочке, и увиделись преподаватели школы. Все они были очень красивые, как будто из другой жизни, от них всегда вкусно пахло духами, даже голоса их были бархатными, вкрадчивыми, словно лились, как музыка из-под длинных пальцев, унизанных изысканными драгоценностями. Сразу ужасно захотелось стать похожей на всех этих дам! Вот так мне открылся новый мир.

Начались трудовые будни. В 80-е годы иметь арфу дома – даже представить себе было невозможно. Поэтому в свободные от уроков по расписанию дни необходимо было заниматься дополнительно в репетитории школы. Это был маленький класс, где помещались только арфа и стул. Я приходила, раскладывала ноты, подставки и честно перебирала струны. И мечтала. Представляла, то как я легко выпархиваю из-за занавеса на большую светлую сцену, изящно опускаю арфу на плечо, слегка склоняю голову набок и погружаю полный зал в мир грёз и фантазий, то как будто я – принцесса в заточении, играю и жду, когда принц услышит и придет за мной!

На уроках было и весело, и трудно. Пальцы далеко не всегда слушались и вставали не в те позиции, звуки извлекались какие-то странные. Но раз за разом

нужно было продолжать. Надо заметить, что не один год перед тем, как начать урок, сначала выполнялась куча нехитрых манипуляций: собирались все подставки, имеющиеся в классе, укладывались в определенном порядке на стул, затем такая же пирамида сооружалась под ноги. До педалей я, кажется, стала доставать только к концу обучения!

Вот таким причудливым образом сплетались сказка и непростая, иногда даже монотонная, работа, называемая «обучение игре на арфе».

Мне очень повезло, за время учёбы я застала трех преподавателей арфы. Кто-то скажет, какой ужас, все время менялись учителя! Но нет, это дало возможность узнать больше, пообщаться с интереснейшими людьми и чудесными женщинами. Хохлова Наталья Алексеевна – моя первая преподавательница, такая безгранично добрая, мягкая. Ей на смену пришла Троицкая Наталья Алексеевна. Она обладала удивительным характером, с ней было сложно и легко одновременно. Она вкладывала свою душу в ученика, и, поверьте, это не просто высокопарные слова, но была требовательна, иногда даже строга, в каждой из нас она стимулировала желание играть, добиваться результата, при этом она всегда оставалась другом, к которому можно прийти с любой проблемой, будь то неподдающееся задание по сольфеджио или порванный по пути в школу гольф. Третьим моим педагогом стала Савари Ираида Анатольевна. Этот человек безгранично любил жизнь, музыку, она обращала наше внимание на все мелочи, которые приносят радость, учила ценить все хорошее, что происходит вокруг. Все они были такие разные, но каждая привнесла в мой внутренний мир свою частичку понимания жизни, а объединяла их огромная любовь к арфе, к выбранной профессии, к детям. Сейчас с трудом представляю, сколько нужно было иметь терпения, чтобы обучить несмышлёнышей такой сложной науке. Да хотя бы, как правильно подойти к инструменту, взяться за струны, читать с листа – это же целая энциклопедия! Когда я оканчивала школу, Ираида Анатольевна искренне распереживалась: «Вот только недавно наступил момент, когда девочка вошла в силу, стала играть осмысленно и взросло! Надо продолжать!» Это была высшая похвала для меня.

Хочется вспомнить преподавателей-теоретиков. Как им всё-таки удалось вложить в наши головы и про доминантсептаккорд, и про творческий путь П.И. Чайковского? Очень сложна для меня была теоретическая наука сольфеджио, но спасибо Шумской Гелене Михайловне, Казачок Альбине Александровне, Капланской Светлане Анатольевне!

Огромная благодарность всем моим педагогам за возможность погрузиться в удивительный мир музыки, за науку, за то, что нет ничего невозможного! И тяжелая арфа легко лежит на плече, ноги в правильном порядке нажимают педали, а пальцы легко скользят по струнам. Так и в жизни...

Меркулова Нина Ивановна,
*выпускница школы,
преподаватель класса виолончели,
Заслуженный работник культуры Московской области*

МНЕ ДОВЕЛОСЬ УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ С УДИВИТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

Добрим словом хочу вспомнить педагога по музыкальной литературе во время моей учебы Таганцеву Антонину Ивановну. Весь музыкальный материал Антонина Ивановна играла, практически, наизусть. Иногда пользовалась клавирными переложениями симфонических партитур. Специальных учебников в то время не было, и мы писали конспекты. А рассказывала Антонина Ивановна с интересными, запоминающимися подробностями. Когда проходили творчество Ф. Шопена, то всем запал в душу Этюд № 12, «Революционный». Послушать хотелось еще раз. Мы просили много раз Антонину Ивановну исполнить нам этот этюд еще, и отказа не было! Играла на обычном фортепиано, не на рояле, но звучал он очень мощно и эмоционально. Спасибо и низкий поклон таким профессионалам!

Вспоминается случай 1994 года. Второй тур III Межрегионального конкурса юных исполнителей им. П.И. Чайковского. Проходил в Химках, в ДК «Родина». Я попросила художественного руководителя Дворца культуры разрешить провести репетицию в зале. Время дали днем 8 марта! Праздник! Концертмейстером в классе была Серафима Фанштейн. Сообщила о репетиции, боялась, что не сможет. Но Серафима Петровна пришла, и мы репетировали, а потом радовались Диплому II степени, которым наградили нашу ученицу.

Серафима Петровна Фанштейн работала в школе со дня основания. Была концертмейстером у вокалистов, струнников, духовиков, аккомпанировала старшему хору. На первых отчетных концертах школы выступала как вокалистка – пела в дуэте. Исполняла партию второго фортепиано в концертах Э. Грига, В. Моцарта, Л. Бетховена, играла с выпускниками нашей школы Николаем Гагиловым, Михаилом Казаковым – студентами Московской государственной консерватории и института имени Гнесиных. Выступала в концертном зале им. П.И. Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, концертном зале РАМ им. Гнесиных, в Большом зале Центрального Дома работников искусств.

В 1966 году Серафима Петровне вручают знак «За отличную работу» Министерства культуры за подписью Е. Фурцевой. Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», Дипломом I степени и грамотой управления культуры Мособлисполкома, знаком «Ветеран труда», почетными грамотами как концертмейстер за успехи в смотре-конкурсе хоровых коллективов музыкальных школ Московской области.

Вот с таким замечательным педагогом, концертмейстером от бога, чутким, отзывчивым, высоким профессионалом, и в то же время скромным, улыбчивым, с большими, добрыми, внимательными глазами человеком мне довелось учиться и работать. Легенда школы! Светлая память, Серафима Петровна!

Курьезный случай. Симфонический оркестр под управлением Бориса Ильича Будницкого, первого директора школы, получил I премию в конкурсе коллективов музыкальных школ Московской области и выступал в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Исполняли увертюру Бетховена «Эгмонт». При заключительном аккорде Борис Ильич задел нотный пульт дирижерской палочкой, она взлетела высоко над сценой и приземлилась в зрительном зале к всеобщему восторгу нас, учеников, и зрителей. Вот так «высоким полетом» закончилось выступление симфонического оркестра нашей школы в далеких шестидесятых!

*Гурова Лилия Владимировна,
преподаватель класса фортепиано*

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ

Более сорока лет я работаю преподавателем специального фортепиано в ЦДШИ г. о. Химки. Опыт приходит с годами.

В нашей школе работали такие замечательные преподаватели и музыканты, как Дина Израилевна Нейдинг, Изабелла Артуровна Эситова, Наталья Алексеевна Иванцова, Наталья Владимировна Диева и многие другие. Эти люди всегда служили мне примером профессионализма, любви к музыке и ученикам.

Навсегда запомнились очень интересные встречи в стенах нашей школы с такими известными педагогами, как Анной Даниловной Артоболовской, Григорием Ивановичем Шатковским, Верой Васильевной Горностаевой, Бертой Львовной Кременштейн, проведение мастер-классов профессором Аркадием Гавриловичем Севидовым. Слушая таких выдающихся педагогов, сама обогащаешься духовно, растешь профессионально.

Занимаясь с учениками, имеющими разные способности, я всегда стараюсь больше внимания уделять звукоизвлечению. В этой связи среди моих выпускников особенно хочется отметить Наталью Зайцеву и Наталью Павлову, которые, на мой взгляд, очень тонко чувствовали музыку, старались извлечь красивый, певучий звук.

Вспоминаю такой эпизод. В школьном концерте (середина 90-х) принимала участие моя ученица Зайцева Наташа, в то время еще третьеклассница. Она исполняла «Старинный танец» Г. Свиридова и «В церкви» П. Чайковского. Я сидела в зале, рядом со мной – преподаватель Светлана Анатольевна Капланская, которая после исполнения воскликнула: «Как это чудесно!». Для меня это была самая большая похвала! Капланская работала с нами в школе и была прекрасным преподавателем музыкальной литературы.

Я очень люблю свою работу. Мне очень повезло, что я работаю в такой прекрасной школе, как наша ЦДШИ. Очень рада, что мои выпускники Смолянюк Татьяна, Рудько Дарья, Киселева Екатерина, Соловьев Давид, Филаткина Катя и многие другие с большой теплотой отзываются о том времени, когда они учились в нашей школе.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА

П Р О Г Р А М М А

**Первого отчетного концерта
учащихся
Химкинской детской музыкальной школы
и курсов
общего музыкального образования**

7 апреля 1957 года

I ОТДЕЛЕНИЕ.

1. **Бизе** — Фрагмент из «Хора мальчиков» (опера «Кармен»).
Мурадели — «Расцветай, Сибирь».
Листов — «Все нынче москвичи», исп. хор ДМШ руководитель Страхова А. В.
2. **Руббах** — «Воробей» исп. Нижняя Зоя (ДМШ ф-но), пед. Андрианова И. А.
3. **Ребиков** — «Медведь» — исп. Каганович Наташа (ДМШ ф-но) пед. Комм Р. Н.
4. **Лысенко** — «Колыбельная».
Мартини — «Гавот» — исп. Квачкина (КОМО скрипка) пед. Погост А. Б.
5. Украинская песня «Гречаньки» исп. Поляк Женя (ДМШ ф-но) пед. Олейникова Э. Ф.
6. Русская народная песня — «Раз, полюсьишку я жала», — исп. Коваль Валя (ДМШ баян) пед. Пашкрухин В. Н.
7. Украинская народная песня — «Ехал казак за Дунай»,
Кабалевский — «Про Петю», — исп. Легкодым Ира и
Николаева Таня (ДМШ ф-но) пед. Щемелева Е. Н.
8. Русская народная песня — «Ой, допнув обруч» — исп.
Чаган Женя (ДМШ виолончель) пед. Богословская Н. Ю.
9. **Майкапар** — «Детская пьеса» — исп. Садыкова Надя
(КОМО ф-но) пед. Щемелева Е. Н.
10. Русская народная песня — «Как под яблонькой» — исп.
Коломина Тая (ДМШ баян) пед. Пашкрухин В. Н.
11. **Майкапар** — «Колыбельная сказочка», **Гедике** — «Пьеса»
— исп. Сергеева Таня (ДМШ ф-но) пед. Дабужекний Ю. И.
12. Русская народная песня — «Ты, соловушка умолкни» —
исп. Короткевич Валерий (ДМШ виолончель) пед. Бого-
словская Н. Ю.
13. **Беркович** — «Вариации на русскую тему» — исп. Мутов-
кина Наташа (КОМО ф-но) пед. Дабужекний Ю. И.
14. **Бетховен** — «Сурок»,
Чайковский — «Грустная песенка» — исп. Байтерякова
(КОМО скрипка) пед. Погост А. Б.

15. Держинский — «Казачья песня», из оперы «Поднятая целина» — исп. **Демина Мила** и **Казаченко Люда** (КОМО ф-но) пед. Андрианова И. А.
16. «Полька» — музыка народная — исп. **Куликова Люба** (ДМШ баян) пед. Ельчук Ю. А.
17. Фрид — «Весенняя песенка» исп. **Марголина Рита** (ДМШ ф-но) пед. Олейникова Э. Ф.
18. Русская народная песня — «Коробейники» — исп. **Тихонов Владимир** (КОМО баян) пед. Панкрухин В. Н.
19. Чайковский — «Неаполитанская песенка» — исп. **Петрова Нина** (ДМШ ф-но) пед. Рукевич С. А.
20. Белорусская народная песня — «Повой ветерочек», РНП — «Летал голубь сизый» — исп. **Безенсон Женя** (ДМШ кларнет) пед. Клименко Л. П.
21. Майкапар — «Вальс», — исп. **Матвеева Вера** (ДМШ ф-но) пед. Андрианова И. А.
22. Хачатурян — «Андантино»;
Кабалевский — «Кавалерийская» — исп. **Поляк Аня** (ДМШ ф-но) пед. Комм Р. И.
23. Белорусская «Полька-Янка» — исп. **Куканов Витя** и **Ануфриев Юра** (ДМШ баян) пед. Панкрухин В. Н.
24. Дроздов — «Украинская песня»,
Глиэр — «Монгольская песня» — исп. **Покровская Лера** (ДМШ ф-но) пед. Дабужский Ю. И.
25. Мельников — «Русская песня»,
Мельников — «Кукушечка» — исп. **Мишина Таня** (ДМШ виолончель) пед. Богословская Н. Ю.
26. Бетховен — «Экоссез»;
Шуман — «Смелый наездник» — исп. **Степаненко Надя** (КОМО ф-но) пед. Щемелева Е. Н.
27. Шуман — «Орешник» — исп. **Елизарова Галя** (КОМО вокал) пед. Выбойщикова Н. З.
28. Бах — 3-х голосная fuga До-мажор;
Гайди — Соната Ре-мажор I и III ч. — исп. **Дранников Юра** (ДМШ ф-но) пед. Будницкий Б. И.

II ОТДЕЛЕНИЕ.

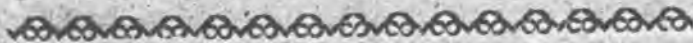
1. Родыгин — «Едут повоселы» — исп. Тихонов Владимир и Зайцев Петр (КОМО баян) пед. Панкрухин В. Н.
2. Чайковский — «Песня жаворонка» — исп. Маслова Таня (ДМШ ф-но) пед. Олейникова Э. Ф.
3. Шуберт — «Экоссез» — исп. Ерзова Люба (КОМО виолончель) пед. Агафонова Т. В.
4. Селиванов — «Шуточка» — исп. Лукацкая Галя (КОМО ф-но) пед. Андрианова И. А.
5. «Украинская пляска» — обр. Пономаренко — исп. Данилин Юра (ДМШ баян) пед. Панкрухин В. Н.
6. Бетховен — «Рондо из маленькой сонаты» — исп. Черцов Миша (КОМО ф-но) пед. Дабужский Ю. И.
7. Гайдн — «Анданте»;
Ридинг — Концерт I часть — исп. Власова Жснтя (ДМШ скрипка) пед. Дорн С. Н.
8. Чайковский — Вальс из балета «Спящая красавица» — исп. Лукацкая Галя и Аллацкая Ира (КОМО ф-но) пед. Андрианова И. А.
9. Белорусская песня — «Журавель» — исп., Тараканова Люда (КОМО виолончель) пед. Агафонова Т. В.
10. Кабалевский — «Новелла»;
Беркович — «Вариации на тему Паганини» — исп. Носовицкая Полина (ДМШ ф-но) пед. Комм Р. И.
11. Бакланов — «Мазурка»;
Глюк — «Веселый хоровод» — исп. Покровский Саша (ДМШ скрипка) пед. Дорн С. Н.
12. Прокофьев — «Марш»;
Парадизи — «Токката» — исп. Крупкина Элла (ДМШ ф-но) пед. Будницкий Б. И.
13. Даргомыжский — «Шестнадцать лет»;
Шопен — «Желание» — исп. Шабарова Рита (КОМО вокал) пед. Выбойщикова Н. З.
14. Кулау — Сонатина № I I часть — исп. Кожеуров Вадим (КОМО ф-но) пед. Андрианова И. А.
15. Григ — «Скерцино» — исп. Фомин Игорь (КОМО ф-но) пед. Будницкий Б. И.
16. Кабалевский — «Веселое звено»;
Рамо — «Ригодон» — исп. Калмыкова Лариса (КОМО виолончель) пед. Агафонова Т. В.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛКОМА
МОСОБЛСОВЕТА

Программа
отчетного концерта

ХИМКИНСКОЙ ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

9 апреля 1958 г.

«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ БЛАГОДАТНО, И ЧЕМ РАНЕЕ НАЧНУТ ОНИ ИСПЫТЫВАТЬ ЕГО НА СЕБЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НИХ».

В. Г. Белинский.

I отделение

- Лепин — «ПЕСНЯ ДРУЖБЫ»,
Польская нар. песня — «КАРЛИКУ» в обр. А. Свешникова,
Григ — «ЗАХОД СОЛНЦА»,
исп. хор учащихся под управлением Туткевич Л. И.
Гурнлев — «МАТУШКА-ГОЛУБУШКА»,
исп. Шадер Гая, ф-но подготовительный класс,
пед. Дабужский Ю. И.
Бетховен — «СУРОК»,
исп. Уроженко Юля, 1 кл., скрипка, пед. Дорн С. Н.
Чайковский — «МАЗУРКА»,
исп. Бокшанин Юра, 2 кл., ф-но, пед. Будницкий Б. И.
Шуберт — «ЭКОССЕЗ»,
исп. Царева Света, 1 кл., виолончель, пед. Агафонова Т. В.
Кабалевский — «КЛОУНЫ»,
исп. Садыкова Надя, 2 кл., ф-но пед. Щемелева Е. Н.
Русск. нар. песня — «КАК У НАШИХ У ВОРОТ»,
исп. Куреня Вова, 2 кл., баян, пед. Куркин Ю. М.
Аракишвили — «УЗУНДАРА»,
исп. Поляк Женя, 2 кл., ф-но, пед. Олейникова Э. Ф.
Русск нар. песня — «ЛЕТАЛ ГОЛУБЬ СИЗЫЙ»,
обр. Комаровского, исп. Тараканов Валерий, 1 кл.,
кларнет, пед. Клименко Л. П.
Бетховен — «ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТOK»,
исп. Сеина Ольга, 1 кл., скрипка, пед. Погост А. Б.
Селиванов — «ШУТОЧКА»,
исп. Прошина Ира, 3 кл., ф-но, пед. Андрианова И. А.
Белорусск. нар. песня — «ЛЯВОНИХА»,
исп. Волков Коля, 2 кл., баян, пед. Панкрухин В. Н.
Фрид — «ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА»,
исп. Матвеева Вера, 3 кл., ф-но, пед. Андрианова И. А.

- Бетховен — «КОНТРАДАНС»,
исп. Квочкин Игорь, 2 кл., виолончель, пед. Агафонова Т. В.
- Кабалевский — «ТОККАТИНА»,
исп. Родионова Галя, 3 кл., ф-но, пед. Дубровина Г. И.
- Бакланова — «ХОРОВОД»,
исп. Петрова Тая, 2 кл., скрипка, пед. Дорн С. Н.
- Бетховен — «СОНАТИНА ФА-МАЖОР» 1 часть,
исп. Петрова Нина, 3 кл., ф-но, пед. Рукевич С. А.
- Бетховен — «СОНАТИНА ФА-МАЖОР» 2 часть,
исп. Покровская Лера, 3 кл., ф-но, пед. Дабужский Ю. И.
- Русск. нар. песня — «ХОДИЛА МЛАДЕШЕНЬКА»,
обр. Р. Корсакова, исп. Агапкин Саша, 1 кл., труба, пед. Клименко Л. П.
- Пукст — «БЕЛОРУССКАЯ ПОЛЬКА»,
исп. квартет баянистов: Ануфриев Юра, Куканов Витя, Власов Костя, Рондаль Саша
пед. Панкрухин В. Н.

II отделение

- Ребиков — «МАЗУРКА»,
исп. Поляк Аня, 3 кл., ф-но, пед. Андрианова И. А.
- Бакланова — «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»
исп. Макушева Наташа, 1 кл., скрипка, пед. Дорн С. Н.
- Глиэр — «В ПОЛЯХ»,
исп. Черцов Миша, 3 кл., ф-но пед. Дабужский Ю. И.
- Словацкая полька —
исп. Куликова Люба, 2 кл., баян, пед. Ельчук Ю. А.
- Ридинг — «КОНЦЕРТ», 1 часть,
исп. Никитина Люда, 2 кл., скрипка, пед. Дорн С. Н.
- Моцарт — «ТАНЕЦ»,
исп. Безенсон Женя, 2 кл., кларнет, пед. Клименко Л. П.
- Русская нар. песня — «КУДА МИЛЫЙ СКРЫЛСЯ»,
обр. Чайковского, исп. Залинаев Слава, 2 кл., баян, пед. Красникова В. М.
- Лак — «ТАРАНТЕЛЛА»,
исп. Маслова Тая, 2 кл., ф-но, пед. Олейникова Э. Ф.

- Глюк — «ВЕСЕЛЫЙ ХОРОВОД»,
исп. Байтерякова Алиса, 2 кл., скрипка, пед.
Погост А. Б.
- Кабалевский — «НОВЕЛЛА»,
исп. Степаненко Надя, 3 кл., ф-но пед. Щемелёва Е. Н.
- Украинская пляска —
исп. Ануфриев Юра, 2 кл., баян пед. Панкрухи В. И.
- Вебер — «ХОР ОХОТНИКОВ»,
исп. Власова Женя, 3 кл., скрипка, пед. Дорн С. Н.
- Шопен — ВАЛЬС № 9,
исп. Драников Юра, 5 кл., ф-но, пед. Будницкий Б. И.
- Бетховен — «ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ»,
Щёлков — «СКАЗКА»,
исп. Нечитайло Саша, 1 кл., труба, пед. Клименко Л. П.
- Глинка — Варнации на тему: «СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ»,
исп. Барянов Валерий, 2 курс ВМШ, пед. Олейникова Э. Ф.
- Григ — «ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА»,
исп. Ерзова Люба, 2 кл., виолончель, пед. Агафонова Т. В.
- Глинка — «НОКТЮРН»,
Григ — «БАБОЧКА»,
исп. Крупкина Элла, 5 кл. ф-но, пед. Будницкий Б. И.
- Варламов — «НЕ БРАНИ МЕНЯ РОДНАЯ»,
Шуберт — «ВЕЧЕРНЯЯ СЕРЕНАДА»,
в обр. Агафонова Т. В., исп. Калмыкова Лариса,
2 кл., виолончель, пед. Агафонова Т. В.
- Бетховен — «КОНЦЕРТ ДЛЯ Ф-НО С ОРКЕСТРОМ № 1»
1 часть,
исп. Гааз Люда, 6 кл., партию 2 ф-но исп. пед.
Дабужский Ю. И., пед. Будницкий Б. И.

Концертмейстеры:

1. Выбойщик С. П.
2. Гольцман М. А.

Программу ведет пед. Щемелёва Е. Н.

Л—01994

Химкинская типография

Зак. 795

Управление культуры исполкома Мособлсовета

ПРОГРАММА
отчетного
КОНЦЕРТА

Химкинской детской музыкальной школы и курсов
общего музыкального образования

Воскресенье, 5 апреля 1959 года

1-е ОТДЕЛЕНИЕ

1. ГРЕЧАНИНОВ — «Пришла весна»,
СТАРОКАДОМСКИЙ — «Пионерский марш»,
исп. хор учащихся под руководством
Красноперовой И. Н.
2. НОВИКОВ — «Девичья хороводная»,
исп. Рондаля Саша, III кл., баян,
пед. Панкрухин В. Н.
3. МОЦАРТ — «Менуэт»,
исп. Ломцова Галя, II кл., скрипка,
пед. Погост А. Б.
4. БЕТХОВЕН — «Экссез»,
исп. Кущева Наташа, I кл., ф-но,
пед. Дубровина Г. И.
5. Русск. нар. песня — «Как пошли наши подружки»,
Русск. нар. песня — «Ходила младшенька»,
исп. Шитов Женя, I кл., труба,
пед. Клименко Л. П.
6. БАКЛАНОВ — «Хоровод»,
исп. Уроженко Юлия, II кл., скрипка,
пед. Дорн С. П.
7. ИОРДАН — «Тема с вариациями»,
исп. Ерина Лариса, III кл., виолончель,
пед. Агафонова Т. В.
8. ПАХУЛЬСКИЙ — «Прелюд»,
исп. Никифорова Людмила, II курс КОМО, ф-но,
пед. Дабужский Ю. И.
9. ШУМАН — «Веселый крестьянин»,
исп. Челмакин Слава, I кл., тромбон,
пед. Клименко Л. П.
10. БЕТХОВЕН — «Весело — грустно»,
исп. Садыкова Мадя, III кл., ф-но,
пед. Щемелева Е. Н.
11. ВАРЛАМОВ — «Красный сарафан»,
исп. Залипаев Слава, III кл., баян,
пед. Красникова В. М.
12. ЧАЙКОВСКИЙ — Вальс из балета «Спящая красавица»,
исп. Матвеевы Вера и Оля, III и IV кл., ф-но,
пед. Андрианова И. А.
13. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ — «Не ветер, вея с высоты»,
КЪЕРУЛЬФ — «Песня Сюннес»,
ЧАЙКОВСКИЙ — «Колыбельная»,
исп. Каногина Надежда, I курс КОМО, вокал,
пед. Выбоищикова Н. З.
14. Русская нар. песня — «Во поле березонька стояла»,
Русская нар. песня — «Эй, ухнем»,
исп. Варламова Ира и Томлянович Оля, I кл., ф-но,
пед. Щемелева Е. Н.
15. Русская нар. песня — «Сизый голубь»,
исп. Калмыков Вадим, I кл., кларнет,
пед. Клименко Л. П.
16. РИДДИНГ — «Концерт», часть 3-я,
исп. Сеина Оля, II кл., скрипка,
пед. Погост А. Б.
17. МУСОРГСКИЙ — «Гопак»,
исп. Воропаев Толя, III кл., баян,
пед. Куркин Г. М.

18. ФРИД — «Весенняя песенка»,
исп. Николаева Тани, III кл., ф-но,
пед. Щемелева Е. Н.
19. ЩЕЛОКОВ — «Сказка»,
исп. Евстратов Витя, I кл., труба,
пед. Клименко Л. П.
20. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ — «На холмах Грузии»,
БУДНИЦКИЙ — «Единственный любимый»,
ЧАЙКОВСКИЙ — «Растворил я окно»,
исп. Моисеева Мая, I курс КОМО, вокал,
пед. Выбойщикова Н. З.
21. ГЛИЭР — «В полях»,
исп. Прошина Ира, IV кл., ф-но,
пед. Андрианова И. А.
22. МАТТЕСОН — «Ария»,
исп. Ерзова Люба, III кл., виолончель,
пед. Агафонова Т. В.
23. КАРАМЫШЕВ — «Полька»,
Чешская песенка — «Воробей»,
исп. инструментальный ансамбль учащихся КОМО
под руководством пед. Ельчука Ю. А.
24. Русская нар. песня — «Со восточной сторонушки»,
Русская нар. песня — «Белолица, круглолица»,
исп. оркестр баянистов,
руководитель Панкрухин В. Н.

2-е ОТДЕЛЕНИЕ

1. БОГОСЛОВСКИЙ — «С добрым утром»,
ПАНТЕЛЬОН — «Аллегретто»,
МОСОЛОВ — «Танец»,
(обр. и инструментовка Э. Д. Лапскера)
исп. детский симфонический оркестр
под управлением Лапскера Э. Д.
2. Восточный танец — «Чабан», обр. Ельчука Ю. А.
исп. Куликова Люба, III кл., баян,
пед. Ельчук Ю. А.
3. ПРОКОФЬЕВ — «Марш»,
исп. Петрова Нина, IV кл., ф-но,
пед. Дабужский Ю. П.
4. БЕТХОВЕН — «Сурок»,
исп. Смоляницкий Володя, I кл., гобой,
пед. Клименко Л. П.
5. МОФФАТ — «Танец арлекинов»,
исп. Парфенов Женя, III кл., скрипка,
пед. Дори С. Н.
6. ШОСТАКОВИЧ — «Вальс»,
исп. Родионова Галя, III курс КОМО, ф-но,
пед. Дубровина Г. И.
7. АРЕНСКИЙ — «Вальс»,
исп. Родионова Галя и Агронская Лариса, III курс
КОМО, ф-но,
пед. Дубровина Г. И.
8. МОЦАРТ — «К Хлозе»,
КАМПРА — песня мотылька из оперы «Венецианские празднества»,
ЛОКОК — «Гавот»,
исп. Елизарова Галина, III курс КОМО, вокал,
пед. Выбойщикова Н. З.

9. ЧИМАРОЗА — «Соната»,
исп. Покровская Лера, IV кл., ф-но,
пед. Добужский Ю. П.
  10. БАКЛАНОВ — «Концертно»,
исп. Никитина Людмила, III кл., скрипка,
пед. Дорн С. Н.
  11. ЯНЬИНИНОВ — «Концертно»,
ГЛИНКА — Танец из оперы «Иван Сусанин»,
исп. Петрова Таня, III кл., скрипка,
пед. Дорн С. Н.
  12. КАБАЛЕВСКИЙ — «Вариации на словацкую тему»,
исп. Поляк Аня, IV кл., ф-но,
пед. Будницкий Б. И.
  13. БОРОДИН «Что ты рано, зоренька...»,
КАБАЛЕВСКИЙ — «Этюды»,
исп. Безенсон Женя, III кл., кларнет,
пед. Клименко Л. П.
  14. ЧАЙКОВСКИЙ — «Подснежник»,
исп. Степаненко Надя, IV кл., ф-но,
пед. Щемелева Е. Н.
  15. ЗЕНИЦ — «Концерт № 2», 1-я часть,
исп. Власова Женя, IV кл., скрипка,
пед. Дорн С. Н.
  16. ШОПЕН — «Вальс № 10»,
исп. Драников Юра, VI кл., ф-но,
пед. Будницкий Б. И.
  17. Русская нар. песня «Коробейники», обр. Панкрухина В. Н.
исп. Куканов Витя, III кл., баян,
пед. Панкрухин В. Н.
  18. ГОЛЬТЕРМАН — «Концерт № 4», часть 1-я,
СЕН-САНС — «Лебедь»,
БУДНИЦКИЙ — «Молочница»,
исп. Калмыкова Лора, III кл., виолончель,
пед. Агафонова Т. В.
  19. АРЕНСКИЙ — «Экспромт»,
исп. Крупкина Элла, VI кл., ф-но,
пед. Будницкий Б. И.
  20. Русская нар. песня — «Степь, да степь кругом»,
исп. Куканов Витя и Дударев Боря (III и II кл., баян)
пед. Панкрухин В. Н.
  21. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ — «Редеет облаков летучая гряда»,
ЧАЙКОВСКИЙ — «Ариозо Иоланты» из оперы «Иоланта»,
БУДНИЦКИЙ — «Старый журавль»,
БУЛАХОВ — «Не пробуждай воспоминания», обр. Будницкого Б. И.
исп. Андрианова Ирина, III курс КОМО, вокал,
пед. Выбойщиков Н. З. партию виолончели исп.
Бергман В. Г.
  22. ПРОКОФЬЕВ — Сцена «Монтеки и Капулетти» из балета
«Ромео и Джульетта»,
ГРИГ — «Концерт», часть 1-я,
исп. Гааз Людмила, VII кл., ф-но,
партию второго рояля исп. Мальковская М. А.,
пед. Будницкий Б. И.
- Концертмейстеры: Гольцман М. А., Выбойщик С. П., Мовшиович Н. А.
Ведет программу пед. Щемелева Е. Н.

Управление культуры Мособлсовета

ПРОГРАММА ОТЧЕТНОГО КОНЦЕРТА

ХИМКИНСКОЙ ДЕТСКОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

3 апреля 1960 года

I ОТДЕЛЕНИЕ

1. Локтев
Гречанинов
Векерлен — «Родная страна».
— «Подснежник».
— «Менуэт», исп. хор учащихся п/р пед. Красноперовой И. Н.
2. Майкапар — «Вальс», исп. Андреева Лена, 1 кл., ф-но,
пед. Дабужский Ю. И.
3. Бетховен — «Турецкий марш», исп. Гатиллов Коля, 2 кл.,
скрипка, пед. Наумец А. С.
4. Р.Н.П. — «Молодежная», исп. Трунов Игорь, 1 кл.,
пикколо, пед. Афанасьева В. И.
5. Р.Н.П. — «Как посею я млада-младешенька», исп.
Пчелкина Надя, 1 кл., арфа, пед. Савари И. А.
6. Селиванов — «Шуточка», исп. Павлова Катя, 1 кл., форте-
льяно, пед. Выбойщик С. П.
7. Чешская Н. П. — «Богатый жених», исп. Казаков Миша, 1 кл.,
гобой, пед. Клименко Л. П.
8. Прокофьев — «Марш».
9. Комаровский — «В перегонки», исп. унисон скрипачей, пед.
Прохина И. Е.
10. Лядов — «Гротеск», исп. Калмыков Вадим, 2 кл., клар-
нет, пед. Клименко Л. П.
11. Глинка — «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Люд-
мила», исп. Садыкова Надя и Григорьева
Вера, 4 кл., фортепьяно, пед. Щемелева Е. Н.
12. Кулау — «Вариации», исп. Мынко Сета, 1 кл., арфа,
пед. Савари И. А.
13. Кабалевский — «Драматический фрагмент», исп. Поляк Жени,
4 кл., фортепьяно, пед. Дабужский Ю. И.
14. Обер — «Престо», исп. Петрова Таня, 4 кл., скрипка,
пед. Наумец А. С.
15. Бетховен — «Менуэт в форме рондо», исп. Евстратов Витя,
2 кл., труба, пед. Клименко Л. П.
16. Кабалевский — «Новелла», исп. Покровская Лера, 5 кл.,
фортепьяно, пед. Дабужский Ю. И.
17. Мурадели — «Россия, Родина моя», исп. Степанов Жени,
4 кл., баян, пед. Ельчук Ю. А.

18. Зейтц — «Концерт № 1», I часть, исп. Сеяна Оля, 3 кл., пед. Прохина И. Е.
19. Моцарт — «Сонатина До-мажор», 4 часть, исп. Николаева Таня, 4 кл., пед. Щемелева Е. Н.
20. Марчелло — «Соната», 3 и 4 части, исп. Квочкин Игорь, 4 кл., виолончель, пед. Агафонова Т. В.
21. Шуман — «Незнакомец», исп. Петрова Ниша, 5 кл., фортепьяно, пед. Дабужский Ю. И.
22. Моцарт — «Ария графини» из оперы «Свадьба Фигаро»,
Рахманинов — «Полюбила я на печаль свою», исп. Моисеева Мая, 2 курс В.М.Ш., пед. Выбойщикова Н. З.
23. Григ — «Весной», исп. Поляк Аня, 5 кл., фортепьяно, пед. Будницкий Б. И.
24. Дунаевский — «Выходной марш», исп. Куканов Витя, 4 кл., пед. Панкрухин В. И.
25. Верди — «Вступление к опере «Травиата», инструментовка Ельчука Ю. А.
Р.Н.П. — «Ах, ты, голубчик».
Р.Н.П. — «В сыром бору тропинка», исп. оркестр баянистов п/р пед. Панкрухина В. И.

II ОТДЕЛЕНИЕ

1. Лядов — «Протяжная».
Лядов — «Колыбельная».
Чайковский — «Марш деревянных солдатиков».
Аедоницкий — «Юность верит в чудеса», исп. детский симфонический оркестр и хор, п/р пед. Лалскер Э. Д.
2. Р.Н.П. — «Во поле березонька стояла», исп. Ануфриев Юра и Куканов Витя, 5 кл., баян, пед. Панкрухин В. И.
3. Чайковский — «Вальс» из балета «Спящая красавица», исп. Гусева Наташа и Рыковская Тани, 1 кл., арфа, пед. Савари Н. А.
4. Мусоргский — «Гопак», исп. Покровская Лера и Петрова Ниша, 5 кл., фортепьяно, пед. Дабужский Ю. И.
5. Бел. Н. П. — «Перепелочка», исп. Михайлов Юра, 1 кл., флейта, пед. Афанасьева В. И.
6. Вивальди — «Концерт», I часть.

Будяцкий	— «Медленный пале», исп. Еласова Жена, 5 кл., скрипка, пед. Симонова Л. В.
7. Моцарт	— «Ария» из оперы «Дон-Жуан», исп. Светицкий Лева, 1 кл., флейта, пед. Афанасьева В. И.
8. Рахманинов	— «Сирень».
Лист	— «Как дух Лауры», исп. Канюгина Надежда, 3 курс В.М.Ш., пед. Выбойщикова Н. З.
9. Бах	— «Прелюдия и fuga Си-бемоль мажор», исп. Кружкина Элла, 7 кл., фортепьяно, пед. Будницкий В. И.
10. Ридинг	— «Концерт» 1 часть, исп. уинсон скрипачей, пед. Наумец А. С.
11. Гайди	— «Концерт Ре-мажор», 1 часть, исп. Черцов Миша, фортепьяно, 5 кл., пед. Дабужский Ю. И.
12. Глинка	— «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин», исп. Смоляницкий Вадим, 2 кл., гобой, пед. Клименко Л. П.
13. Чайковский	— «Баркаролла», исп. Степаненко Надя, 5 кл., фортепьяно, пед. Будницкий.
14. Вебер	— Отрывок из «Прещозо», исп. Безенсон Жени, 4 кл., кларнет, пед. Клименко Л. П.
15. Шопен	— «Ноктюрн До-диез минор», исп. Дранников Юра, 7 кл., фортепьяно, пед. Будницкий В. И.
16. Тома	— «Вечерняя песня», исп. Шитов Жена и Евстратов Витя, 2 кл., труба, пед. Клименко Л. П.
17. Чайковский	— «Ариозо» из кантаты «Москва».
Глазунов	— «Испанская серенада», исп. Калмыкова Лариса, 5 кл., виолончель, пед. Агафонова Т. В.
18. Верди	— «Вступление к опере «Аида».
Евдокимов	— «Фанфарный марш», обработка Клименко, исп. объединенный духовой оркестр Д.М.Ш. и Дома пионеров п/р пед. Клименко Л. П.

Концертмейстеры: Выбойщик С. П.,
Гольцман М. А.

ВЕДЕТ ПРОГРАММУ пед. Щемелева Е. Н.

*Духина Татьяна Леонидовна,
преподаватель класса академического пения*

ЦДШИ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГИМ МЕСТОМ ДЛЯ МОЕГО СЕРДЦА

Кто-то любит петь. Кто-то любит, когда кто-то поёт, душевно или энергично, с экспрессией, вкладывая не только душу, но и тело в пение. Часто люди думают: «Ну, что петь? Это же легко. А если ещё и голос есть – открывай рот, да выводи музыку. Но только пой так, чтобы моя душа развернулась». А иногда приходится слышать и такое: «Вот уроки на инструменте – это труд. Каждодневные, многочасовые занятия, выучить десятки страниц музыкального текста. Для того, чтобы пальцы бегали – гаммы, упражнения, этюды. А пение что? Пой и пой себе. Тем более сейчас, когда все гонятся за простотой текстов, мелодий в пределах шести нот, а уж если певец или певица могут позволить себе скачок в интонациях за пределы этих шести нот, ну, он просто талантище, трудяга. А если ещё и громко – это голос»!

Да, конечно, всё есть труд. Сколько лет юный музыкант проводит в поиске основы, фундамента, на котором в дальнейшем будет основываться его мастерство? Кому-то везёт, потому что природа щедро одарила. Маленький человек, пришедший учиться музыке, сразу попал в руки замечательному педагогу, а тот быстро смог разглядеть в нем будущего музыканта. Музыканта-человека, в процессе своего становления, достойного что-то важное или нужное в определённый момент жизни донести людям через музыку, трогать самые тонкие нити человеческой души. Повезло, если все совпало. Одаренность, педагоги, здоровые амбиции, семья, в которой ты родился, а самое главное – ты сам. Повезло, если вместе со взрослением и осознанностью приходит понимание, кем ты можешь быть в музыке, что тебе нужно делать для того, чтобы все получилось так, как ты чувствуешь, как должно быть именно у тебя.

Я родилась в Туле, в семье учительницы начальных классов и военного музыканта. Мой папа – очень хороший трубач с полётным, ярким звуком, техничный и музыкальный. Сам освоил игру на аккордеоне, когда вышел на пенсию, прекрасно рисует и играет в шахматы. Мама и вся её семья были простые, но необыкновенно певучие люди. Ни одни семейные посиделки не обходились без песни. «Вот кто-то с горочки спустился...», «Ой, мороз, мороз...», «Степь да степь кругом» и т.п. – текст этих песен настолько отпечатался в памяти, что разбуди посреди ночи – каждое слово польётся само собой. Это народное, чистое, сильное, округлое пение моих родных всегда давало ощущение праздника, семейного единства. Их голоса как будто замыкали на себе в тот момент все, что окружало меня: природа, семья, впечатления, игра, ученье, жизнь ребёнка.

С детства о том, чтобы заниматься чем-то кроме музыки, мыслей не было. Не припомню, чтобы я размышляла «кем бы мне стать, чтобы устроиться получше в этом сложном мире?». Хотя нет! Года в четыре я заявила родителям, что буду дояркой, смеялись над этим дня два. Не знаю, может, стоило подумать об этом серьезнее? Всегда я знала, что буду петь. Пела очень много. На всех школьных и городских мероприятиях, во всех лучших и самых важных залах моего родного города, перед всеми главами Тульского правительства и простыми людьми. До сих пор вспоминаю с благодарностью свою дорогую учительницу, руководителя Большого детского хора Тульского Дворца пионеров и школьников Мартыненкову Галину Павловну. Моя творческая, сольная, очень активная концертная жизнь началась именно с ней, в семь лет. Благодаря ей я поступила в Тульское музыкальное училище им. А.С. Даргомыжского. Галина Павловна подтянула меня по сольфеджио за три недели: я сдала на «четыре» среди огромного количества «трояков». «Пятёрок» не было вовсе!

Поступила я на дирижёрско-хоровое отделение, мне было четырнадцать лет. На вокальное отделение в те времена брали только с восемнадцати лет. Да и мне казалось, что разницы нет, пою ведь, что ещё нужно? На этот момент уже были освоены несколько гитарных аккордов и приемов, бардовско-пионерско-любовный репертуар. Девушка с гитарой, красиво поющая – «мир» у твоих ног! Что такое истинный вокал? Зачем? Что-то делать с голосом, искать, мучиться, болеть... Опера, резонаторы, вокальная позиция, дыхание и т.д. и т.п. Ерунда! Все и так любят тебя, наслаждаются красотой твоего тембра. Рядом не было людей, которые смогли бы направить, разъяснить, помочь окунуться в другой, более тонкий, изысканный мир вокального мастерства. А может быть эти люди, видя меня тогда, не чувствовали, что я способна быть во всем этом, что мне это очень-очень нужно! Жизненно необходимо! Интернета, записей великих певцов, литературы – ничего этого не было в моем поле взросления. Однако пение, вокал, понимание, что я иду дальше, было всегда.

Дальше – РАМ им. Гнесиных, факультет академического сольного пения, профессора, сессии, спектакли оперной студии, студенческая жизнь. Пять лет в Академии, плюс два года аспирантуры МГК им. П. И. Чайковского в поисках педагогов – единомышленников, личного счастья в столице, пение в церкви для заработка, чтобы было, что поесть и угостить соседей по общежитию, а главное – счастливого случая, о котором все так много говорят – «Будь внимателен! Не упusti!».

Момент понимания, как я хочу звучать, каким вы должны слышать мой голос, о чем я хочу рассказать вам своим пением – он был уже рядом, но ещё не пришёл. Да, там, в академии, я уже всем сердцем полюбила оперу, классическую музыку, всю прекрасную сторону музыкального мира. Там я научилась слышать, что именно эта музыка передаёт все краски нашей необъятной Вселенной. И даже когда хотелось всё бросить, сбежать от неудач, обманутых надежд, услышав Моцарта, Рахманинова, Баха, Чайковского, Верди, Пуччини, Свиридова... да, сколько этих невероятных гениев! Отдалиться от этого, не придавать значения, обратив всё это в лёгкость, иронию, обидеться на мир, в котором эти великие люди всё ещё присутствуют и любимы – я понимала, что не смогу! Я хочу хотя бы чуть-чуть, но быть рядом со всем этим. Потому, что именно эта музыка и стихи великих поэтов, с которыми они её соединяли, дают силы идти дальше.

Что стоит на первом месте для девушки-провинциалки в столице из того, что я перечислила выше? Как вы думаете? Поиски личного счастья увенчались успехом. Семья и двое прекрасных детей, но ты один на один с тем, что у тебя внутри. А внутри, несмотря ни на что, остаётся желание петь соответственно тем способностям, которыми тебя одарили свыше!

Много занятий, работа в академии, огромный (не побоюсь этого слова) оперный и камерный репертуар, доведённый до нужного качества! И всё это благодаря только одной встрече. Встрече с Евгенией Георгиевной Агабальянц. Только ей я благодарна за то, что знаю и умею теперь в вокале. Она помогла снова обрести истинный интерес к тому, чем я занимаюсь, подтолкнула к дальнейшему развитию в профессии. Только с ней я смогла почувствовать, на что способен мой голосовой аппарат, если внимательно и терпеливо трудиться над его изучением.

Вокалист всю свою жизнь изучает себя изнутри. Каждое его состояние души и здоровья, возраст, погода, репертуар, заставляют узнавать свой аппарат снова и снова, погружаясь в свои ощущения и физиологию, приблизительно представляя, как мы устроены по медицинским фотографиям и схемам, как резонирует и отзывается в нас каждый наш вокальный эксперимент, и даже эксперименты, которые мы проводим над своей жизнью.

Работа в филармонии, именитые (и не очень) вокальные педагоги, участие в многочисленных музыкальных проектах, конкурсах, мастер-классах, оперных постановках рано или поздно приводят певца к преподаванию вокала. Это происходит почти со всеми, если не официально, то частным образом. И вот, я работаю в музыкальной школе.

ЦДШИ г. Химки уже больше десяти лет является очень дорогим местом для моего сердца. Внешне спокойный размеренный ритм её жизни в будни и бурлящие, суетливые концертные или праздничные, конкурсные дни, дни мероприятий и собраний, а главное – дети-ученики, всё это часть жизни каждого преподавателя, несущая возможность видеть, ощущать результаты своего труда, понимать для чего в этом мире ты нужен.

Если в Вашем классе есть хотя бы один ученик, который со всем своим открытым, маленьким сердцем приходит к Вам, прислушиваясь к каждому Вашему слову, ждёт следующей встречи с Вами, значит Вы что-то в этой жизни, в работе делаете очень хорошо! Хорошо, потому что через Вас в жизнь этого ребёнка приходит истинная красота музыки. Все знают, что через музыку с нами говорит Создатель. Вы скажете: «Звучит слишком пафосно». Это правда. Ну, какой Создатель? – можно подумать, когда приходится выносить часами звуки скрипки без «вibrато», переставлять пальцы ребёнка на инструменте в пределах пяти нот или ждать, когда он споёт три ноты подряд без подыгрывания или вообще попадёт хотя бы в одну, которую Вы ежесекундно повторяете для него на клавиатуре? Но если этот этап преодолён и Вам удалось «заразить» ребёнка любовью к тому миру, который когда-то впустили в себя, Вы – победитель! Он Вас никогда не забудет!

Многие детей учились в моём классе. За эти годы кто-то пошёл в другие области нашей жизни, а некоторые подхватили эстафету и ищут себя на музыкальном поприще. Училище при Московской консерватории, колледж им. Шнитке, АХИ, ГИТИС – у меня есть выпускники, которым стала интересна музыка в

период учёбы в нашей школе, и они приняли решение связать с ней свою жизнь, заниматься пением. И это не может не радовать.

Самые способные, самые интересные дети всегда появлялись в моём классе сами, случайно, без чьей-то рекомендации. «А это Вы преподаёте академическое пение в нашей школе»? «Ой, мы услышали Ваш голос, Вы вокал преподаёте»? «Можно у Вас прослушаться»?

Так пришёл в мой класс и Миша Кауфман. В первые минуты знакомства я поняла, что это – необыкновенный ребёнок, такие ученики не приходят в твой класс каждый день. Мы познакомились, когда Мише было девять лет. Он сразу поразил меня чистотой, красотой своего голоса, эрудированностью, открытостью, ярким проявлением заинтересованности не только к вокалу, но и к музыке в целом. Уже потом стало понятно, что у этого мальчишка прекрасные способности к языкам, что для академического пения играет не последнюю роль, ведь наш жанр зародился в Италии и развивался во Франции и Германии, что у него замечательная память и музыкальный слух, он очень тонко чувствует и быстро улавливает стиль и наполненность музыкального материала. Миша обожает музыку, любит изучать в ней всё новое, особенно если ему это нравится. Он интересуется в музыке всем, что трогает его душу и вообще... он просто невероятно способный, одарённый, интересный человек. С таким ребёнком я познакомилась впервые в своей жизни и получала исключительное удовольствие от каждого занятия с ним. Когда ребёнок откликается на каждое твоё замечание и не устаёт пробовать ещё и ещё раз, пока результат не удовлетворит нас обоих. Когда каждое музыкальное произведение, которое ты предлагаешь, находит яркий отклик в его душе, и он с радостью берётся за освоение нового материала. Когда эти уроки превращаются уже в совместное творчество, но ты при этом остаёшься авторитетом и первым человеком, кто имеет право сказать «да» или «нет», – в эти моменты ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты учишь. Такое было и есть всегда в моей работе, но с Мишей это резонировало с невероятной силой. И, конечно, Мишин голос! Красивый мальчишеский тембр, чистый и яркий, звонкий и полётный по своей природе. После многодневных трудов, увлекательных занятий пошли результаты. Конкурсы, конкурсы, концерты, запись, снова конкурсы, лауреатства, дипломы, премии, награды, Гран-При.

Так мы пришли к, наверное, одному из главных для этого этапа Мишиной, да и моей, творческой жизни, Всероссийскому телевизионному конкурсу ТК «Россия-1», под руководством Дарьи Златопольской, «Синяя Птица» в декабре 2020 года. Мише на этот момент было 12 лет. Много нового и интересного нам удалось узнать и понять, проходя через этот опыт. Мы ощутили на всех уровнях, какой напряжённой, изматывающей может быть работа в проектах такого масштаба. Расслабиться и отвлечься в момент твоего участия там тебе не дадут ни днём, ни ночью, каждый день. А ведь у ребёнка ещё есть и школа, другие занятия! Мы поняли, что есть, оказывается, люди, которые ждут от тебя чего-то большего, даже не предупредив тебя об этом, а ты сам даже и не догадываешься, потому что ты вообще в такую историю попал в первый раз в своей жизни и успеваешь делать только то, что для себя считаешь сейчас самым важным – красиво, удивительно-проникновенно петь! Миша так и сделал. Выдержал все испытания самым достойным, наилучшим образом! Спел в финале «Синей Птицы» одну из наших любимейших с ним арий Генделя «Lashia ch'io pianga», на одной сцене с великой

балериной Светланой Захаровой, получил высочайшие отзывы о своём выступлении от членов жюри и поклонников. Сделал нам всем прекрасный подарок под Новый Год своим исполнением и блестящим окончанием участия в этом проекте. И пошло всё дальше: конкурсы, концерты, уроки, лауреатства, дипломы. Сейчас идем дальше, ждём взросления...

Когда я занимаюсь со своими учениками, самое главное для меня, чтобы они всегда с удовольствием приходили ко мне, чтобы не боялись ошибиться, сказать или сделать что-то не так, когда мы поём. Поём ли мы классический репертуар, или отклоняемся в другие жанры. В моём классе есть девочки и с эстрадными голосами, я всегда стараюсь сохранить для них естественность звучания детского голоса. Даю им вырасти самим, как заложено природой, постепенно набирать силу, объём, без давления и ускорения, не вмешиваясь в естественные процессы их роста и роста их голосового аппарата. Но! Основные принципы вокализации, подбор репертуара, полезного и необходимого в определённый момент, постановка голоса, чистота интонации – на первом месте! Мы всегда стараемся петь *legato*, ровно и мягко, следим, чтобы в теле не было лишнего напряжения. Я обращаю внимание, как ученик дышит и произносит текст, насколько слова и смысл того, о чём он поёт, ему понятен. На моих занятиях всегда используются упражнения, старинная музыка эпохи Возрождения, вокализы, романсы, народные песни и, конечно, детский, любимый всеми, репертуар – песни советских композиторов, на которых многие из нас выросли. От использования приёмов *Bell canto*, которым я сама так долго и непросто училась, искала и приучала к ним свою физиологию, мы с моими учениками стараемся не отступать ни на шаг. И в процессе общаемся обо всём. Общаемся...

*Штернова Мария,
выпускница музыкального
и художественного отделений школы*

ЭТО МЕСТО НАВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В СЕРДЦЕ

Школа искусств – школа, в которой я провела своё детство. Это место, которое навсегда оставляет след в душе. Множество часов за фортепиано, уроками сольфеджио и музыкальной литературы с друзьями, хоровых поездок, конкурсов, художественных выставок, пленэров... Столько событий пролетают в голове, что даже сложно выделить какое-то одно и рассказать только о нём.

Помню поездку в Ригу со своим педагогом Варварой Андреевной Барышковой и девочкой из нашего класса Настей Самодуровой. Атмосферу старого города, роялей и залов, хранящих в себе музыкальную историю... Или как перед каждым важным событием мы с Варварой Андреевной делали дыхательную гимнастику, много смеялись, это помогало успокоить нервы, а после концерта или конкурса она нас обязательно угощала чаем с вкусняшками.

Помню поездку в Крым на пленэр со Степиной Еленой Владимировной, и как мы объездили множество разных мест: набережные Гурзуфа, Генуэзскую крепость, мыс Фиолент, Феодосию, чтобы запечатлеть это все в своих работах. Или поездку художников в Казань, когда прямо к нам привозили большой котёл плова, и мы уплетали его после того, как провели весь день на улице, делая зарисовки города. Мы также были на пленэре в Грузии, стараясь отразить невероятный колорит страны в своих работах. Я очень скучаю по нашим поездкам и их рабочей, но, в то же время, по-семейному тёплой атмосфере единения творческих людей.

Помню и праздники в школе, как мы перед каждым хоровым концертом строились в коридоре, и нам всегда говорили стоять потише, ведь «в зале все слышно!». Или когда случалось особо важное событие, и все хоровые коллективы соединялись в один общий хор ЦДШИ. Мне однажды даже дали микрофон во время исполнения одной из песен таким хором, и в тот момент я ощущала особенную ответственность. Общий хор звучал очень масштабно, а ты чувствовала себя частью чего-то очень большого, но очень близкого душе, ведь все, кто пел рядом с тобой, были заняты одним общим делом – искусством.

Помню и простые будни: множество часов академического рисунка, уроков композиции и живописи, поиск своего стиля. Когда ты приходишь в школу, ещё светло, а уходишь в тёмный морозный вечер, уставший, но очень довольный

своей продуктивной работой. Помню репетиции в пустом концертном зале, разучивание новых песен с Сельской Людмилой Алексеевной и Мельниковой Анной Алексеевной, как мы вместе создавали чистое звучание многоголосия. Или показ оперы, на которую нужно написать рецензию, и изучение новой теории по соль-феджио в классе Натальи Николаевны Рутковской. Помню нервы и переживания перед экзаменами и зачетами, но в то же время помню радость и улыбки, когда получалась особенно сложная часть музыкальной пьесы, или просто выдавался момент поговорить о чем-то с друзьями в школьном коридоре или двореке.

Хочется от всего сердца поблагодарить всех вышеперечисленных мною моих педагогов, а также Шошину Ольгу Владимировну и Лисину Светлану Анатольевну. Спасибо за душевность, отдачу и невероятный вклад в мое развитие и развитие всех ребят, которые приходят к вам в классы. Это место навсегда остаётся в сердце и вспоминается с теплотой и благодарностью за знания, людей и развитые таланты. Я очень многое приобрела в этих стенах, и часто ностальгирую по времени, проведённому здесь.

С уважением, Мария Штернова

*Алексеева Наталья Валерьевна,
выпускница школы,
преподаватель художественного отделения,
заведующая художественным отделением (2004–2017)*

НЕ ЭТО ЛИ СЧАСТЬЕ, СНАЧАЛА УЧИТЬСЯ, А ПОТОМ РАБОТАТЬ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

В 7 лет меня отвели в музыкальную школу. Моей первой учительницей по фортепиано была Штерн Анна Мироновна. Интересная, обаятельная и харизматичная женщина, с ней я разучивала сложные гаммы, осваивала классический репертуар. Она научила меня любить музыку, приложила большое усилие – эмоциональное и интеллектуальное. Наши с ней занятия я вспоминаю до сих пор, как будто это было вчера.

В 11 лет я поступила на художественное отделение. Какое было замечательное время – 5 лет учёбы, увлекательных занятий под руководством талантливых учителей: Бондаревой Галины Федоровны, Елиной Ольги Гавриловны и Шимичева Виталия Александровича. Помню, как мы делали мозаику на стенах в холле первого этажа школы с Галиной Фёдоровной. Не хотелось идти домой, настолько это было интересно и познавательно. Потом все посетители школы восхищались нашими мозаиками, и наша группа гордилась своим творчеством! Особенно все мы гордились своим самым лучшим педагогом – заведующей художественным отделением Галиной Фёдоровной Бондаревой!

Вспоминаю наши летние пленэры с Ольгой Гавриловной Елиной. Это были маленькие путешествия в мир природы. Как мы писали цветы и старинные памятники архитектуры. Как мы пили вкусный чай с мятой в перерыве между работой над пейзажем, заваренный заботливой рукой нашей второй мамы. Это было здорово!

Занятия с Виталием Александровичем Шимичевым многому научили меня и помогли моей работе в школе. После окончания педагогического университета я вернулась работать в школу, где училась. Работала рядом бок о бок со своими учителями. Посещала уроки Виталия Александровича. Смотрела, как он мастерски, можно сказать, как актёр на сцене, заинтересовывает детей 5 и 6 лет. Опыт у него огромный. И сам он человек большой души и таланта. Не это ли счастье? Сначала учиться, а потом работать с замечательными людьми.

После окончания художественно-графического факультета Московского государственного педагогического университета вот уже 29 лет работаю препода-

давателем рисунка, живописи, композиции в ЦДШИ. В 2004 году была назначена заведующей художественным отделением школы.

Такая интересная жизнь! Все время работы занималась организацией и проведением выездных пленэров и фестивалей в Польше, Франции, Чехии, Венгрии, Германии. Интересные пленэрные работы привозили мои ученики из Виттебска и Казани, из Севастополя и Судака. Пленэр в курортном городе Теплице (Чехия), где для ребят были созданы все условия для отдыха и творчества, – это вернисажи, выставки, мастер-классы чешских художников, общение со сверстниками и преподавателями. Юные художники получили много положительных эмоций, делая наблюдения за тем, как течет жизнь в этом городке и фиксируя отдельные моменты на бумаге. Для ребят это была прекрасная возможность открыть для себя страницы древних эпох, совершенствовать мастерство.

В 2010 году награждена дипломом Министерства культуры Московской области за методическую разработку на тему «Иллюстрирование литературного произведения» для 5 класса на смотре методических работ и учебных пособий преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства Московской области.

Мои методические разработки образовательной программы по предметам «Рисунок. Живопись. Композиция» для детей 9 и 10 лет напечатаны в сборниках методических материалов преподавателей ЦДШИ г. о. Химки Московской области «Искусство в современном образовании».

С 2002 года являюсь членом Московской общественной организации «Союз художников», с 2006 года – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Участвовала в выставке «Москва, глазами молодых» в Префектуре центрального округа Москвы, в выставке «Спасенное наследие» в Государственном Кремлевском Дворце, посвященной Дню культуры Московской области, провела семь персональных выставок в Москве и Химках, в том числе в Министерстве культуры Московской области – было представлено 35 работ. В Московской городской Думе в 2017 году сделала экспозицию из 30 графических работ. После своей персональной выставки там же, в МГД в 2018 г. провела выставку «Творчество без границ», выставила работы своих лучших учеников: Цыбулиной Кристины, Мюдеррисоглу Алисы, Эрдниевой Екатерины, Зотовой Елизаветы, Горчаковой Любови и Петровой Любови.

Участница выставки Любовь Петрова говорит: «В школе искусств нас учат не просто рисовать, нас учат дышать полотном, чувствовать кисти, проникать в глубину каждого цвета, оттенка. Мы получаем не просто навыки рисования, но возможность применения их в повседневной жизни».

Я работаю в технике масляной живописи, занимаюсь графикой, создала серию живописных пейзажей на тему «Волжские мотивы». Волжские пейзажи – яркие, солнечные, светлые, создающие поэтическое настроение. Прекрасны зимние пейзажи с храмами с их тишиной и умиротворением. Каждый пейзаж вызывает своё настроение, раздумья, светлые чувства, пропитан духовным светом, завораживает своим таинством, глубинным светом, который буквально гипнотизирует. Свой живописный опыт передаю своим ученикам.

В 2009 году была награждена творческим союзом художников России, Международной Федерацией художников бронзовой медалью за вклад в Отечественную культуру. Награждена дипломом участника конкурса педаго-

гических инноваций в разделе «Наука», Кубок России по художественному творчеству, 2012 г.

Являюсь участником I и II Межрегиональной научно-практической конференции «Академическое образование» и «Художественное образование в современном культурном пространстве», г. Тамбов, 2011 г., 2012 г.; III Межрегиональной научно-практической конференции «Культурные ценности в контексте современного художественного образования», г. Тамбов, 2013 г., 2014 г., 2017 г., 2020 г.

Приятно сознавать, что результатом моей педагогической деятельности на протяжении многих лет по классу рисунка и живописи в Центральной детской школе искусств города Химки стали отличные художественные работы моих любимых учащихся – победителей областных и международных, межрегиональных и городских конкурсов! Жизнь и творчество продолжаются! С юбилеем тебя, дорогая школа искусств!

*Басак Татьяна Александровна,
Почетный работник общего образования РФ,
выпускница школы,
преподаватель класса фортепиано*

У МЕНЯ БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ, ЧТО ЧУВСТВУЮ И ПОНИМАЮ ФОРТЕПИАННУЮ МУЗЫКУ

Самым ярким впечатлением моего детства было посещение сольного концерта Нади Степаненко – теперь уже нашего педагога Румянцевой Надежды Ивановны.

Это событие происходило в 1961 году зимой. Я училась в первом классе. Тогда наша школа находилась на улице Энгельса. Концерт проходил в большом хоровом классе. Мне казалось, что было довольно много людей, и все они очень внимательно слушали. В основном – дети с родителями.

Концерт состоял из двух отделений. Перед началом вступительное слово произнёс наш первый директор Борис Ильич Будницкий. Он представил свою выпускницу Надю Степаненко как чрезвычайно одарённую и разносторонне продвинутую девочку, которая за полгода сумела выучить большую программу. Помню, что Надя сначала волновалась, как мне казалось, а потом я уже была сосредоточена только на музыке, даже плакала от эмоций. Во втором отделении Борис Ильич сообщил публике, что Надежда готовится поступать в училище и занимается по шесть часов в день.

Больше всего мне запомнилось исполнение двух экспромтов Шуберта. Хотелось самой сыграть когда-нибудь. Я выучила это в классе шестом, но мне казалось, что Надя играла гораздо лучше.

Когда концерт закончился, все выражали свой восторг. А по дороге домой родители между собой делились впечатлениями, говорили, что Надя Степаненко – девочка редкого дарования, а их горячо любимые дети будут учиться музыке не профессионально, а только для себя.

А у меня было ощущение счастья от того, что чувствую и понимаю фортепианную музыку благодаря Наде Степаненко!

*Глубокова Оксана Николаевна,
преподаватель художественного отделения,
заведующая художественным отделением с 2017 г.*

УСПЕХИ УЧЕНИКОВ – ЭТО НАШИ ГОРДОСТЬ И РАДОСТЬ

В этом году у нашей любимой школы искусств юбилей! Радостное событие и прекрасный повод вспомнить о том, как всё начиналось. Наша школа – это большой, дружный коллектив, а точнее семья. Я пришла работать 15 лет назад. Много это или мало? Всё относительно. Кажется, это было совсем недавно, но когда видишь своих выпускников, то, как они повзрослели, понимаешь – отрезок времени приличный. Преподавательская работа предполагает постоянное саморазвитие, огромный круг общения с людьми разных профессий и разного мировосприятия. На отделении изобразительного искусства работает 10 преподавателей, у каждого свои творческие наработки, свой багаж знаний. Работая вместе, мы обогащаем друг друга, делимся новыми интересными идеями. За эти годы произошло много радостных событий, множество побед, замечаю профессиональный рост, а главное, огромное количество позитивных людей рядом.

В этом году открыли в школе группу «Изобразительное искусство без границ» для взрослых. Новое интересное направление, безграничное поле деятельности.

Пожалуй, самые яркие впечатления оставляет работа на пленэрах, как для учащихся, так и для преподавателя. Рисование на улице: в скверах, парках, у воды, ботанический сад, московский зоопарк... Довольно непривычно оказаться не в классе за мольбертом, а на улице с планшетом и складным стульчиком. Но самое впечатляющее, конечно же, выездные пленэры!

Начинала я с малого, с поездки в Абрамцево. Замечательная усадьба Саввы Мамонтова – излюбленное место Поленова, Врубеля, Васнецова, Серова и многих других художников XIX века. Чтобы решиться на выездные пленэры по «Золотому кольцу», я заручилась поддержкой самого опытного нашего преподавателя – Заслуженного работника культуры Московской области Харламовой Елены Петровны. Всегда буду помнить её заботу, советы и наставления в таком для меня волнительном начинании. Первая поездка состоялась в город Суздаль, потом были Переславль-Залесский, Плёс, Кострома, Псков, Вязёмы, Пушкиногорье, Коломна, Петрозаводск, Кижи, Кондопога, Михайловское, Изборск. А далее – даже заграничные поездки в Турцию и Египет. Пленэрные работы в последствие выставляем в выставочном зале ЦДШИ. Лучшие неоднократно отправляли на конкурсы и завоёвывали призовые места. Но самая большая награда – это счастливые глаза детей и их прекрасные работы. Заслужить любовь ребёнка – это бесценно!

Жизнь нашей школы очень динамичная, интересная, постоянные конкурсы, выставки, а самое главное – взаимопомощь и поддержка. Приятно работать среди радушных, улыбчивых, интеллигентных, образованных людей.

Ученики – это отдельная тема! Приходит большинство из них в возрасте 3-х лет, а выпускаются уже в 16. Шутка ли, вместе порядка 13 лет! Прирастаешь к ним, как к родным и их успехи – это наши гордость и радость. Особенно приятно то, что они выбирают творческие профессии, приходят, рассказывают о своих новых работах, просят совета. Наши выпускники сейчас учатся в Академии Живописи Ваяния и зодчества И. Глазунова (Кочкурова Анастасия, отделение реставрации), ВГИКе (Баулина Владислава, будущий режиссёр мультипликатор), МГХПА им. С.Г. Строганова (Вавульская Мария, дизайн), МГТУ им. Н.Э. Баумана (Серая Валерия, промышленный дизайн), МГПОУ (Круглов Илья, будущий преподаватель ИЗО). Годарева Полина – геймдизайнер, Матвиенко Анна – дизайн среды. И многие другие...

Как говорил Д.И. Менделеев, вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.

Хотелось бы сказать огромное спасибо всему педагогическому коллективу и руководству школы, моим любимым ученикам и их родителям. Творческих успехов и новых свершений!

Иванова Светлана Анатольевна,

*выпускница школы,
преподаватель класса скрипки,
художественный руководитель
камерного оркестра «Крещендо»*

ГАСТРОЛИ В ТБИЛИСИ. НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА НАШ АНСАМБЛЬ, ЗА НАШ УСПЕХ, ЗА НАШЕГО ПЕДАГОГА

Это воспоминание подготовлено вместе с Еленой Валентиновной Лебедевой, заведующей струнным отделом, выпускницей класса скрипки ЦДШИ, участницей событий.

«Тудук-тудум, тудук-тудум», – стучат колеса поезда. За окном весенний рассвет. Я не сплю, у меня немного болит горло. А рядом, сверху и снизу на полках сопят мои подруги: Ленка, Лерка и Людка. Они улыбаются во сне. А чего им не улыбаться? Мы едем с ансамблем на ГАСТ-РО-ЛПИ и не куда-нибудь, а в столицу Грузии Тбилиси! «Какой лазурный небосвод сияет только над тобой», что это за город такой загадочный, певучий Тбилисо? Уже два месяца мы играем эту песню – готовим сюрприз. Нам по 12–13 лет, мы вместе с 1 класса, а уже были гастроли в Ленинграде, Минске, выступления на лучших площадках Москвы, звание Лауреата Ленинского комсомола Подмосковья. Но главное, нам нравится играть вместе. Это завораживающее ощущение совместного звучания, где твой голос не теряется а, наоборот, приобретает большую значимость, окрашивается новыми красками, и ты можешь чувствовать всех и даже повести за собой. И от этой слаженности, которую мы отработывали много репетиций подряд, от понимания и родственного ощущения друг друга испытываешь ВОСТОРГ. Синергия, как сказали бы сейчас.

Я кручусь и немного волнуюсь, ведь мы возем необыкновенный концерт: «Концерт старинной музыки», где лучшие ученики будут играть еще и соло. Как я справлюсь, не подведу ли своего педагога? 8 марта в нашей школе в зале хореографии в сумерках при свечах, таинственно отражающихся в зеркалах, выходила белокурая Фея в пурпурном бархате в пол и представляла каждый номер, рассказывая о композиторах. Забегая вперед скажу, что в Тбилиси ее локоны до пояса свели всех грузин с ума. Зрители слушали, затаив дыхание. Исполнялись дуэты: скрипач и пианист, 2 ученика. С нами играли лучшие пианисты школы, в основном, девочки. Но я жутко завидовала тем, кому аккомпанировал мальчик. Это так романтично...

Поезд затормозил, звякнули струны в футлярах, и вдруг на весь вагон в сонной тишине восхищенный крик: «Ребята, гооры!» Людка, которая только что открыла глаза, была ошарашена изменением картины за окном. Кавказ во всей своей красе предстал перед нами. Это было так неожиданно, так прекрасно, что все проснулись, ударяясь о полки и роняя вещи, и начали смеяться над Людкой, над собой и просто от ощущения счастья. Так бывает только в детстве.

Весь прошлый день солисты занимались в купе с педагогами. Лерке не повезло, она одна у учителя. И вечером ей пришлось даже капать йод на сахар, чтобы поднялась температура, и ее оставили бы в покое. А нас у Людмилы Михайловны много, пока до каждого очередь дойдет. А когда утром весь ансамбль выстроился в ряд в коридоре вагона фирменного поезда «Дружба», проводник не выдержал и возмутился: «Всё, вызываю начальника поезда!» Пришел высокий красавец кавказец с большими усами, посмотрел на нас, оценил педагогический женский малинник и с грузинским акцентом произнес: «Делаем концерт на весь поезд! Включаю радиотрансляцию!». «До мими, си ля си рере», – пели скрипки. «Тудум – тудук», – стучали колеса поезда и вторили им наши сердца.

И вот Тбилиси. Ленка первая собралась и выскочила на перрон, шустрая такая. Нас встречали цветами, Тбилиси отмечал 1 Мая. Город и люди произвели феерическое впечатление. Из зимы – в лето. Уезжали из Москвы – ни одного листочка, приехали – буйство красок, эмоций, ощущений. Хачапури в национальных кафешках подавались с какими-то доселе неизвестными цветными напитками бесподобного вкуса и аромата. Куда бы мы, дети, ни приходили, нас везде встречали как родных, обнимали, начинали петь. Тогда мы все были единой страной, понимали и радовались друг другу. Жаль, что это потеряно. Ленку, ах да, теперь Елену Валентиновну, обнимали больше всех, она была похожа на куколку. «Форшлаг», – называла её Людмила Михайловна. Ну и, конечно, наши Дамы-педагоги – Заслуженный работник культуры России Егорова Л.М., Ринская Н.Б., Токмакова Л.С., Филимошина Н.А. Столько комплиментов и знаков восхищения, уважения и поклонения невозможно забыть.

Потом был потрясающей красоты театр оперы и балета им. З. Палиашвили, где мы впервые из ложи смотрели «Тоску» Верди и встречались с артистами театра. Мне запомнилась героиня необъятных размеров, понятно, на такой-то еде. И экскурсия по городу «там, где, сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры». И совместное застолье за большущим длинным столом сквозь три комнаты с национальными яствами, где нас, совсем юных детей посадили вместе со взрослыми. Мы сидели смущенные от присутствия за столом артистов театра, ошарашенные фруктовым изобилием и гордые своей значимостью. Первый тост... и вдруг хозяева запели: один, потом второй, а потом подхватил весь стол на несколько голосов. Это было так восхитительно, так неожиданно, так красиво! Волна музыки подхватила и нас, и мы запели тоже, не понимая языка. Но все было понятно и без слов. Это впечатление останется с нами на всю жизнь. Наши мальчишки, впервые попробовав молодое вино, по вкусу, как сок, встать из-за стола не смогли, и девчонки тащили их до гостиницы и смеялись, смеялись, смеялись...

Мы тогда чувствовали себя совсем взрослыми, настоящими артистами, ведь три наших концерта в Тбилиси прошли с большим успехом. Нас слушали не только простые зрители, но и искушенные артисты оперного театра, хвалили,

подбадривали, восхищались нашими педагогами. А на последнем концерте в финале, когда ансамбль скрипачей заиграл национальную песню «Тбилисо», зал... встал! Знаете, это такое непередаваемое чувство гордости за наш ансамбль, за наш успех, за нашего педагога. Я смотрела на своих девчонок: они играли и моргали влажными ресницами – это объединяет на всю жизнь.

Кого я должна благодарить за такое наполненное детство, такие яркие эмоции, такие детские воспоминания? Маму, в первую очередь. Это ведь ей пришла идея отвести меня в музыкальную школу, бороться с моей ленью, шить мне костюмы по ночам, отказывать себе во многом, чтобы у меня был хороший инструмент. И, конечно, своего педагога, эту богиню из другого измерения. Мы все её боялись и восхищались одновременно. Я была очарована ею с первого взгляда: как она одевалась, как держала себя, как говорила. Она была актрисой, умела придать глубину и значимость любому, даже незначительному событию, тем самым вдохновляя нас и поднимая наше творчество на высокую ступень совершенства.

Благодарим вас, Людмила Михайловна!

Ваши ученики.

Фирсанова Наталья Владиславовна,
выпускница школы,
преподаватель теоретического отдела

БЛАГОДАРИЮ ВСЕХ, КТО ДАЛ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СТРАНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ ЦДШИ

Нашей любимой школе – 65!

Я очень благодарна судьбе, которая привела меня в далеком 1973 году к порогу детской музыкальной школы, дала возможность учиться у замечательных педагогов, воспоминаниями о которых мне хочется поделиться.

После серьезных испытаний, прослушивания меня определили на фортепианный отдел к еще совсем молодому преподавателю Фирсановой Ольге Алексеевне. Обладая огромным терпением, выдержанностью и профессионализмом, именно Ольга Алексеевна привила мне интерес к музыке, умению подбирать по слуху, играть в ансамбле.

Другие музыкальные предметы также вызывали во мне живой интерес. Это – музыкальная литература и сольфеджио. Младшие классы предмета сольфеджио у нас вела Краснопёрова Ирина Николаевна. Замечательная женщина с милым, звонким, немного детским голосом. Именно она заложила основы и теории, и умения читать с листа, и дирижировать. Мы с удовольствием ходили на её уроки.

А вот в старших классах с нами работала уже Привалова Ирина Сергеевна. Очень опытный педагог спрашивала материал со всей строгостью! Но все равно, было очень интересно, особенно петь двухголосие.

Еще с удовольствием вспоминаю о преподавателях, которые вели музыкальную литературу. Это – Мануйлова Ирина Анатольевна и Капланская Светлана Анатольевна. Особенно вызывала восхищение Светлана Анатольевна. Обладая не только профессиональной речью, знанием истории музыки, она ещё прекрасно владела инструментом. Сыграть любую партию, арию, фрагмент из сонаты, симфонии, концерта – все это Светлана Анатольевна демонстрировала нам на уроке. Поэтому мы не только слушали в записи музыку гениальных композиторов, но и видели воочию, как она рождается под пальцами любимого педагога.

И был ещё один музыкальный предмет, на который мы, девчонки и мальчишки, бежали с удовольствием – это хор. Вела его тогда Шумская (Кандель) Гелена Михайловна, женщина с царственной осанкой, великолепным голосом, необыкновенной харизмой. Когда она демонстрировала нам, как надо петь, и раздавался сильный, красивый голос – мы просто замирали от восхищения! А еще за-

помнилось, как Гелена Михайловна умела поднять настроение и боевой дух прямо во время выступления, когда наш хор уже стоял на станках на сцене. Повернув к нам лицо, чтобы не видел зритель, она так дружелюбно подмигнёт и озарит всех своей лучезарной улыбкой, что мы старались петь безукоризненно, ярко, с вдохновением. Ну, очень старались, чтобы её не подвести.

Когда подошло время диплома об окончании музыкальной школы, с выбором профессии уже не было сомнений: хочу быть музыкантом и преподавать теоретические дисциплины.

Годы училища и института пролетели быстро. И вот – о счастье! – директор школы Чудин Валерий Алексеевич взял меня на работу в школу преподавателем. Конечно, было страшновато и очень ответственно. Но в школе меня приняли очень тепло, как бывшую ученицу. Низкий поклон за это и Калачинской Рите Ивановне, и Егоровой Людмиле Михайловне, и Карапетян Нелле Арамовне, и другим преподавателям, которые помнили меня еще девчонкой и подарили мне свое тепло.

А потом был тот самый, первый мой абонементный концерт, который я вела как педагог-теоретик. Волновалась жутко! А когда концерт закончился, запомнила на всю жизнь слова Мануйловой Ирины Анатольевны: «Наташенька, мне было сегодня очень приятно, что Вы – моя ученица». И все! Ну, просто, крылья за спиной выросли! И с тех пор вести концерты, отчетные, абонементные, лекторская работа, проводить олимпиады, рассказывать о фильмах-операх – это все стало неотъемлемой частью моей работы в любимой школе.

Прошли годы, теперь уже и сын музыкант, закончив Гнесинское музыкальное училище по классу баяна, куда пришёл работать? Конечно, в родную школу. Спасибо, директору ЦДШИ, заслуженному работнику культуры РФ Валерию Алексеевичу Чудину, что поддержал, дал возможность расти уже династии Фирсановых. Имея в арсенале школы мощный и профессиональный отдел электроакустических инструментов и музыкально-компьютерного творчества, у Ивана Фирсанова появилась возможность осваивать и развивать новое направление в музыкальном инструментарии – цифровой баян.

Наш дружный коллектив, особенно преподаватели старшего поколения, всегда поддержат молодых, особенно своих, которых помнят еще детьми. Они помнят и первые музыкальные шаги, и первые выступления на сцене, взлёты и досадные огорчения и, конечно, победы на конкурсах. Всегда искренне поддержат и порадуются успеху.

Вспоминая сейчас годы учёбы и работы в школе, я благодарю всех замечательных преподавателей, с которыми меня свела судьба, кто обучал моего сына, кто дал нам возможность быть неотъемлемой частью страны, под названием ЦДШИ!

И я с благодарной улыбкой вспоминаю первый день, когда маленькая девочка открыла дверь этой школы искусств!

Оськина Ольга Борисовна,
преподаватель класса импровизации и сочинения

НАШИ УЧЕНИКИ НЕ БОЯТСЯ БЫТЬ ТВОРЦАМИ И ПРОБУЮТ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как быстро летит время!

Уже три года не работаю в моей любимой школе – ЦДШИ г.о. Химки. А об этой школе, ее педагогах и вообще обо всех людях, с которыми я там общалась, могу говорить только в превосходной степени!

Класс сочинения и импровизации я вела на протяжении более чем десяти лет. Приходили ученики самого разного возраста, те, кому это было интересно. Занятия проходили очень живо, плодотворно. А итогом работы были концерты, маленькие музыкальные спектакли, где можно было услышать собственные сочинения и импровизации ребят.

Наши занятия предполагали знакомство с самыми различными стилями и жанрами: хорал, полька, вальс, этюд, песня, менуэт, прелюдия, блюз, буги-вуги, рэгтайм. А также осваивалась импровизация на джазовые стандарты.

За годы преподавания в классе сочинения и импровизации накопилось много материала, которым хочется поделиться и вспомнить наши занятия в школе. Вот несколько заданий, которые были уместны на начальном этапе обучения музыке. Это может быть интересно педагогам, которые на своих уроках успевают заниматься не только школьным репертуаром, но и предлагают своим ученикам различные творческие задания. Ведь, как сказал Ж.Ж. Руссо, для правильного постижения музыки недостаточно только исполнять её, а нужно также уметь и сочинять.

Уже самые первые задания давали с опорой на гармонический фундамент в виде тонического трезвучия и его обращений. Изучали виды мелодического движения по аккордовым звукам: прямое, прямое с заполнениями, ломаное и ломаное с заполнениями.

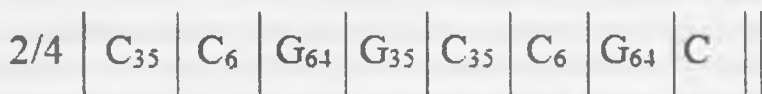

Было привлечено большое количество примеров из музыкальной литературы с объяснением семантики тех или иных мотивов. Так, с прямого движения по трезвучию начинается замечательная песня И. Дунаевского «Легко на сердце от песни весёлой», наполненная радостной энергией. С нисходящего движения по трезвучию начинается припев песни того же автора «Капитан», а запев этой песни – с ломаного движения по трезвучию с заполнением верхнего интервала. Известная джазовая тема «All Of Me» начинается с нисходящего движения по тонического секстакорду.

Ясно, что образцы классической, эстрадной и джазовой музыки являются неисчерпаемым источником примеров на тот или иной тип мотивов.

Эти примеры на уроках сочинения и импровизации становились материалом для формирования не только мотивной структуры, но и фактуры, и гармонии импровизационно-сочинительских опытов учеников.

На основе различных типов движения по устойчивым ступеням детям предлагалось сочинение этюда по буквенной схеме на заданную мелодико-ритмическую формулу.

Пример мелодико-ритмической формулы:

При объяснении задания было важно отметить, что нарушение ритмической формулы возможно в 4 такте и необходимо в 8 такте. Здесь уместны ассоциации с самыми различными жизненными ситуациями: мелодия устала и остановилась, или мелодия вернулась домой.

А если ученик в классе фортепиано играл этюд До мажор Е.Ф. Гнесиной с квинтами в левой руке, то ему можно было предложить импровизировать в этом стиле свою пьесу, в которой мелодия, как и в оригинальном этюде, «прыгает» по устойчивым ступенькам и «бежит по дорожкам» от одной устойчивой ступеньки до другой.

Отрывок из этюда Е.Ф. Гнесиной

Вот такие два примера начального этапа работы.

Следующие шаги были связаны с усложнением гармонии, с пониманием функционально-гармонического развития музыки. А ведь ребята помимо работы в простых жанрах и стилях, сочиняли и вариации, и рондо, и программные пьесы.

Выпускники класса сочинения и импровизации продолжают заниматься музыкой: для некоторых это стала профессией, для других – это хобби.

Важно то, что все они не боятся быть творцами, пробуют себя в различных сферах деятельности!

*Колоскова Анастасия
выпускница хореографического отделения ЦДШИ*

МОЙ ПУТЬ В ЦДШИ ОТ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДО ШКОЛЫ-СТУДИИ АНСАМБЛЯ ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

О, родная и любимая ЦДШИ! Сколько с тобой связано! С самого открытия и до твоего 65-летия здесь учились уже три поколения нашей семьи! По классу фортепиано, баяна, гитары, вокала и, конечно же, моей любимой хореографии!

В ЦДШИ я пришла в возрасте 4-х лет на подготовительное дошкольное отделение. Я с детства любила танцевать и родители, заметив это, отдали меня в хореографию. А профессиональный и чуткий педагог Казарина Надежда Алексеевна не только учила меня в подготовительном дошкольном отделении, но и отобрала в 1 класс школы. Так я попала в Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Росток».

Наш дорогой педагог, уважаемая Надежда Алексеевна! Спасибо за прекрасные годы в коллективе. Вы окунули нас в мир танца, показали красоту и трудности профессии. Научили работать и ценить радость побед. Вся та атмосфера конкурсов, концертов, выступлений на сцене – это незабываемо. С «Ростком» мы объехали несколько городов Подмосковья, были на берегу моря в Сочи, в красивой Казани, необычном Минске, на родине И.В. Мичурина и нашего педагога Казариной Н.А. – Мичуринске, посетили вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. И везде мы не только выступали, но и обязательно были на экскурсиях, где получили массу впечатлений. Как интересны путешествия коллектива на самолетах, поездах, автобусах, жизнь в гостиницах. Нас приглашали на фестивали, на торжественные мероприятия, посвященные Дню города и празднованию Дня Победы. Спасибо за этот опыт педагогу и, конечно же, ЦДШИ, без поддержки руководства которой такой опыт не получить.

Залы ЦДШИ для занятий, концертный зал, фойе с призами и наградами, картины детей – все располагает к тому, чтобы приобщить нас к искусству. Когда малышкой стоишь на сцене, а в зале нет ни одного свободного места, потому что ПДО выступает – это всегда аншлаг в ЦДШИ. То же самое происходит на отчетных концертах хореографического отделения. Незабываемо, когда уходят выпускники, а младшее поколение участвует в этих мероприятиях, когда дипломы и награды ты получаешь из рук самого директора, который к тому же присутствует на всех концертах школы. Очень часто бывает в ЦДШИ и руководство города. Каждый концерт – это событие.

Такие традиции ЦДШИ очень ценны, поэтому наша семья с ЦДШИ уже на протяжении этих лет вместе.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто много лет работает в ЦДШИ, трудится на благо школы, воспитывая и уча нас, малышей, и выводя в профессиональных артистов, музыкантов, художников, хореографов. Спасибо ЦДШИ за возможность быть в искусстве!

Отдельное спасибо моему педагогу Казариной Надежде Алексеевне за то, что оценила, направила, научила, дала путевку в жизнь. Теперь я студентка Школы-студии (училище) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. И я с уверенностью могу сказать, что выбрала эту профессию благодаря Центральной детской школе искусств г.о. Химки!

*Морозов Дмитрий,
выпускник музыкального отделения*

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОДАХ ОБУЧЕНИЯ В РОДНОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВУТ ВНУТРИ

Меня зовут Морозов Дмитрий. Я учился в Центральной детской школе искусств г.о. Химки с 1996 по 2003 год на хоровом отделе, но учился не только хоровому пению.

Ещё в дошкольном возрасте я увидел концерт, где артист играл на синтезаторе и меня, ребёнка, привлекли всякие технические устройства у необычного музыкального инструмента.

Позже, уже обучаясь во втором классе общеобразовательной школы, к нам пришла преподаватель из музыкальной школы Зеленкова Тамара Валерьевна, чтобы прослушать наш класс. Она хотела собрать хор мальчиков и искала таланты. Я оказался в числе приглашенных на обучение в школу искусств, и родители привели меня туда учиться.

Я поступил на хоровой отдел. В инструментальном классе занимался и на синтезаторе, и на фортепьяно. Синтезатор был моим главным увлечением.

Наверное, как и многим, сольфеджио мне давалось с трудом, но, благодаря занятиям в классе синтезатора, я стал лучше разбираться в дисциплине. Чудина Валентина Петровна, мой преподаватель, объясняла на своих занятиях и материал по сольфеджио, иногда даже с опережением программы.

На синтезаторе я играл в оркестре русских народных инструментов «Русская Мозаика», в оркестре баянистов и аккордеонистов «Гармоника», исполняя партии инструментов, тембры которых были необходимы в партитурах произведений и которых не было в самих оркестрах.

Особенное место в воспоминаниях о школе занимает поездка на поезде в Петербург, в школу имени С. Рахманинова. Мы ехали туда вчетвером: наш преподаватель – Валентина Петровна Чудина и трое её подопечных, включая меня. Мы втроем с Катей Синяговской и Лерой Зубрильчевой отыграли часовой концерт на синтезаторе в небольшом, но очень красивом зале этой школы и оставили приятное впечатление, в том числе и о необычном на то время инструменте в музыкальных школах. Это было уже лет 20 назад, а я помню до сих пор. Позже в Петербург нас повёз и наш дирижер оркестра русских народных инструментов Баранов Денис Александрович. Мы ехали в поезде огромным коллективом на большой конкурс среди оркестров. После этого конкурса я впервые услышал, уже не помню где, аудиозапись или даже видео нашего выступления и был про-

сто потрясен, как на самом деле здорово и целостно это всё звучит, как на профессиональной пластинке. Тогда мы заняли высокое место, или первое, я уже не помню точно, но и эту поездку я помню до сих пор. Впечатлений от прогулок по городу было немало, но конкурс этот был чем-то очень новым и увлекательным, запоминающимся.

Ходить на занятия по синтезатору и в оркестры я продолжил и после официального окончания школы, видимо, уходить и не хотелось.

Со школой меня связывает и часть профессиональной деятельности. Мой папа, профессиональный компьютерщик завода Энергомаш, довольно долго работал в студии звукозаписи школы, и я знакомился, в том числе, и с этим родом деятельности. Не скажу, что у меня что-то получалось, так как такими сложными программами и устройствами на тот момент я ещё не пользовался, ну, или попросту, боялся разбираться. Когда я стал старше, я начал вникать в веб-технологии, дизайн, различные программы. На тот момент папа написал самую первую версию сайта школы, а я продолжал изучать, как там всё устроено. И когда я уже окончил школу, через какое-то время я начал неспешно, вручную переносить сайт с народного хостинга на современную платформу. Когда большая часть работы была сделана, я показал директору школы Чудину Валерию Алексеевичу вторую версию сайта с собственным именем `dshi.info` и предложил официально перенести его на собственный адрес и собственное место в сети Интернет.

С тех пор я являюсь частью команды, работающей над этим сайтом. Уже долгие годы мы с моим преподавателем по синтезатору Чудиной Валентиной Петровной занимаемся наполнением, обновлением и развитием сайта школы, на котором уже тысячи страниц и довольно много посетителей со всей страны и даже со всего мира. В следующем году у него уже свой значительный юбилей – официальных 15 лет с открытия.

Сейчас мне 32 года, и школа давно позади. И хотя абсолютного расставания, как видно, не было, но воспоминания о годах обучения в родной школе искусств по-прежнему живут внутри!

*Еркина Мария Юрьевна,
выпускница школы,
преподаватель класса домры и синтезатора*

ПЕРВОЕ ЗВЕНО СТАНОВЛЕНИЯ МУЗЫКАНТОВ – САМОЕ ВАЖНОЕ

Школа искусств – это нечто особенное, не похожее на другие учебные заведения.

Я хорошо помню свой первый визит туда – вступительные экзамены на музыкальное отделение. Тогда я еще даже не подозревала, что останусь там надолго, и музыка станет моей жизнью. Что меня настолько завлечет мир творчества и искусства, что только там я увижу свое будущее.

Учеба проходила по-разному, было сложно, не всегда все получалась сразу, но результат стоил этих усилий. У нас было трио домристок и большой оркестр народных инструментов. Мы постоянно готовились к конкурсам, с удовольствием ездили на них не только в Подмосковье, но и в другие города России, и даже за границу. Такая поездка – это было целое приключение.

Будучи уже ученицей старшего класса, я, на конкурсе в Одессе, куда приехала играть на домре, услышала исполнение произведения на синтезаторе, сыгранное одной из учениц нашей школы. Инструмент меня просто покорила, я так хотела им овладеть. Так я попала на вторую специальность, которая также присутствует в моей жизни наравне с народными инструментами. Заканчивая колледж, я вернулась в свою родную школу преподавать.

Школа искусств сделала меня тем, кто я есть, потому что первое звено становления музыканта самое важное. Она дала мне не только понимание того, чем я хочу заниматься в жизни, но и прекрасных людей – учителей и друзей, которые до сих пор со мной!

Свиридова Наталия Сергеевна,
*выпускница школы,
преподаватель класса домры,
заведующая струнной секцией
отдела народных инструментов*

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮ ВСЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Своё обучение в Центральной детской школе искусств г.о. Химки я начала в 1993 году, когда весной на вступительные экзамены привела меня мама. Я шла поступать именно на отдел народных инструментов, выбрав домру, но тогда даже и не знала, как выглядит этот инструмент. Но когда я его увидела, то сразу влюбилась в этот красивый, мелодичный, с нежным тембром инструмент.

В приёмной комиссии была и мой будущий педагог, Кобелькова Галина Петровна. Благодаря ей, моя жизнь стала неразрывно связана с музыкой. Обучение в Центральной детской школе искусств занимает одно из главных мест в моей жизни, так как в её стенах я получила первое музыкальное образование, музыкальные знания, которые в дальнейшем переросли в профессию. С благодарностью и теплотой я вспоминаю все музыкальные занятия: по специальности, по сольфеджио, музыкальной литературе; своих замечательных преподавателей, с которыми в дальнейшем мы стали коллегами: Амирова Людмила Ивановна, Фирсанова Наталья Владиславовна, Соколова Елена Владимировна, Казачок Альбина Александровна. Особенно хочется отметить репетиции оркестра, которые проходили в школе под руководством Баранова Дениса Александровича. Эти репетиции, наполненные необыкновенной творческой атмосферой, высоким репертуаром, давали возможность расти нам как музыкантам, общаться со своими друзьями.

Обучение в музыкальной школе было наполнено радостными, волнительными и, порой, даже смешными моментами, которые я помню до сих пор! Одним из таких является первое выступление на сцене школы искусств. Я завершила первый класс, и на народном отделе проходил конкурс на лучшее исполнение обработки народной песни. Я помню, что исполняла пьесу «Вы послушайте, ребята». Меня переполняли эмоции радости и гордости от того, что я выступала на сцене Концертного зала! Я смотрела по сторонам и улыбалась членам жюри, но при этом играла абсолютно не по тем нотам! В итоге, не было сыграно ни одной вариации, и мне дали грамоту за участие. Было так обидно, что я заплакала. Это стало для меня хорошим уроком. И с тех пор во время выступлений я стала более сосредоточенной на своей игре.

Очень памятной для меня стала поездка на Областной конкурс в Дубну. Я завоевала тогда второе место. После выступления ко мне лично подошёл профессор РАМ им. Гнесиных, который являлся председателем жюри, и посоветовал продолжить обучение в музыкальном училище. Мне было очень приятно, что мою игру отметил высокопрофессиональный музыкант.

В 2004 году я вернулась в школу искусств уже в новом статусе – преподаватель по классу домры. Хочется выразить огромную благодарность Заслуженному работнику культуры РФ Чудину Валерию Алексеевичу, который был директором школы, что принял меня на работу в родные стены, в дружный педагогический коллектив! Моя счастливая жизнь продолжается!

*Кобелькова Галина Петровна,
преподаватель класса домры
отдела народных инструментов*

ИЗЮМИНКА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РЕПЕРТУАРА – ЗАЛОГ УСПЕХА

Хочу рассказать об одном интересном эпизоде из творческой жизни нашего отдела.

В 1994 году у нас был создан струнный педагогический ансамбль, который принимал участие в Московском областном конкурсе «Педагоги-исполнители на народных инструментах». В нашем ансамбле играли педагоги-домристы Прохоренко Г.П., Кобелькова Г.П. и преподаватель класса гитары Алексеев И.Е.

Отличительной чертой и изюминкой нашего ансамбля было использование греческого народного инструмента бузуки, которым виртуозно владел наш гитарист.

Акомпанировал нам приглашенный пианист Александр Парамонов, который заряжал исполнение своим темпераментом и ритмической четкостью.

Зажигательный танец «Сиртаки» привнес в наш репертуар изюминку и оригинальность, которыми наш ансамбль отличился среди конкурсантов, и принес нам звание лауреатов Московского областного педагогического конкурса в 1994 году!

*Привалова Ирина Сергеевна,
преподаватель сольфеджио и фортепиано*

ЗАНЯТИЯ С МАЛЫШАМИ ОТКРЫЛИ ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ПЕДАГОГОМ

Кажется, совсем недавно в г. Химки открылась музыкальная школа. Это был небольшой двухэтажный домик по ул. Энгельса. Я пришла в школу в 1959 году. Меня очень радушно встретил директор и основатель школы Борис Ильич Будницкий.

По его рекомендации педагог Ирина Николаевна Красноперова создала «Подготовительное отделение» для детей 4–5 лет, а я продолжила эту работу с 1962 г. Занятия с малышами открыли во мне огромное желание и призвание быть педагогом! С большим удовольствием вела также в школе свой любимый предмет сольфеджио и фортепиано на хоровом отделе.

Любимой школе я отдала более 50 лет. Это моя вторая семья, мои и радости, и огорчения, и потери, и верные душевные друзья, которые не дают мне стариться, дают силы жить и, вместе с моими родными, радоваться жизни!

Дорогая, теперь уже не просто музыкальная школа, а Центральная детская школа искусств, от всего сердца поздравляю с 65-летием! Больших творческих успехов и процветания тебе!

Коллеги! Всего вам самого, самого хорошего!

С любовью, Ирина Сергеевна Привалова

*Самойлова Елена Владимировна,
выпускница школы,
преподаватель теоретического отдела
и класса синтезатора*

НАША ШКОЛА – ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА, ГДЕ ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАЗВИВАТЬСЯ

В 2021 году моей родной школе искусств исполняется 65 лет. Без преувеличения могу сказать, что почти вся моя жизнь связана с этим замечательным учреждением.

Я пришла в школу в 11 лет. Моя бабушка – Завьялова Мария Григорьевна – замечательный и очень известный в то время в Химках женский врач, очень хотела, чтобы я занималась музыкой, хотя в нашей семье профессиональных музыкантов никогда не было. Помню, в детстве она мне очень много пела своим красивым душевным голосом. Именно бабушка привела меня в музыкальную школу, купила мне фортепиано, разместила его в своей квартире и оплачивала мое обучение. Она же была моим главным слушателем, советчиком, вдохновителем. Для нее я училась подбирать мелодии и аккомпанемент. Позже она помогала и поддерживала в трудные моменты учебы. Получается, ей я и обязана своей профессией и судьбой. Спасибо, бабушка!

По приятному совпадению музыкальная школа находилась очень близко к моему дому, в самом центре Старых Химок, в красивом и уютном парке. Поэтому я все время проходила мимо нее и по дороге в общеобразовательную школу, и к стадиону «Новатор» (ныне «Арена-Химки»), и к кинотеатру «Юбилейный» (ныне драматический театр «Наш дом»). Как сейчас помню – красивое акцентное здание из красного кирпича с большими черными музыкальными эмблемами, обрамляющими вход. Помню, что всегда гордилась тем, что фотография школы и большая статья о нашем знаменитом ансамбле скрипачей «Вдохновение», которым руководила Людмила Михайловна Егорова, были напечатаны в Большой Детской музыкальной энциклопедии.

В школе я училась у замечательных преподавателей. Некоторые из них – Афанасьева Ирина Владимировна, Рутковская Наталья Николаевна, преподававшие мне сольфеджио, Трапезникова Людмила Петровна – мой неизменный преподаватель по фортепиано – позже стали уже моими коллегами. Огромное им спасибо за переданный опыт, поддержку и помощь в начале работы! Также с теплотой вспоминаю преподавателя по хору Желанную Аллу Иосифовну, наши хоровые

концерты, которые проходили с неизменным успехом, замечательную гастрольную поездку в Киев. Петь в хоре мне всегда очень нравилось. Ощущать себя частичкой огромного коллектива, вносить свою лепту в рождение произведения – это невероятные, незабываемые ощущения сопричастности к чему-то большому и прекрасному!

Не могу не вспомнить и еще одного замечательного преподавателя, чей предмет, а скорее чье преподавание предмета, оказало непосредственное влияние на мой выбор профессии музыковеда. Мануйлова Ирина Михайловна вела у нас музыкальную литературу. Как она рассказывала, как иллюстрировала на фортепиано музыкальный материал! Я была просто влюблена и в нее, и в предмет! Знала наизусть весь учебник и всю музыку из него! Музыкальную литературу я всегда легко и с удовольствием осваивала. И в школе, и в колледже, и в институте.

Еще приятным воспоминанием является мое участие в ансамбле аккордеонистов под управлением Николая Яковлевича Вигилянского – много выступлений, успех, яркие композиции – все это не могло не оставить след в моем музыкальном становлении.

Одним из самых ярких, важных, ответственных и запоминающихся школьных мероприятий был, конечно, отчетный концерт школы, где звучали лучшие коллективы и исполнители. Помню, это всегда был большой праздник: зал наполнен зрителями, торжественная обстановка, дежурные, приветственное слово нашего любимого и неизменного директора – Валерия Алексеевича Чудина.

У меня прямая ассоциация: ЦДШИ и Валерий Алексеевич Чудин – человек, сделавший так много для процветания школы, сделавший школу родным домом и для учеников, и для всех, кто в ней работал и работает. Валерий Алексеевич вручал мне в 16 лет выпускной диплом с напутствующими пожеланиями, а через 3 года уже принимал меня на работу. В школе всегда чисто и красиво, по-домашнему уютные классы и холлы, цветы и картины в коридорах, музыка, доносящаяся из кабинетов. Такой школа запомнилась мне в детстве. А сейчас она еще краше!

А дальше были 4 года учебы в колледже им. А. Шнитке на только что открывшемся после большого перерыва отделении «Теория музыки». Прекраснейшие профессионалы преподаватели – теоретики и пианисты: Фадеева О.С., Злобинская И.Д., Тертерян М.Б., Немировская И.А., Зайцева Е.А., Шабшаевич Е.М., Бычков Ю.Н., прекрасный методист Дадиомов А.Е.

Незабываемые, порой сложные, но прекрасные годы учебы в колледже, потом в институте. Я попала в первый поток только что открывшегося Московского государственного института музыки им. А. Шнитке. И снова судьба свела меня с замечательными преподавателями – музыкантами, которым я бесконечно благодарна, особенно Фадеевой Ольге Сергеевне, моей студенческой маме, сыгравшей особую роль в моей жизни. А мои сокурсники остались настоящими друзьями на всю жизнь.

Но с родной школой я рассталась ненадолго. Еще учась на 3 курсе колледжа, я вернулась сюда уже в качестве преподавателя по предмету «Слушание музыки» и концертмейстера на подготовительном хореографическом отделении. После получения диплома стала работать по основной специальности – преподавание сольфеджио, теории музыки, музыкальной литературы. В дальнейшем прибавилась работа и на дошкольном музыкальном отделении. Профессиональная жизнь

в школе с первых же дней и до сих пор проходит очень насыщенно, увлекательно, плодотворно – открытые уроки, концерты, лекции, конкурсы, олимпиады, общение с детьми и их родителями, с коллегами.

Мой новый творческий и профессиональный виток произошел в 2006 году, когда в школе был открыт отдел клавишных электронных инструментов. Основала его и руководит им до сих пор Валентина Петровна Чудина – человек необыкновенной энергии и креатива, большой музыкант и профессионал, отдавшей много сил не только процветанию отдела в нашей школе, но и развитию электронного направления на всероссийском уровне. Работа на этом отделе под руководством Валентины Петровны помогла мне раскрыть и освоить абсолютно новые музыкальные горизонты, такие как аранжировка, инструментовка, композиция. Расширить знания и закрепить их дипломом помогла учеба в Университете им. А. Герцена в Санкт-Петербурге, где я получила дополнительное профессиональное образование. Обучение детей игре и аранжировкам на синтезаторе оказалось необычайно увлекательным, творческим, захватывающим занятием, приносящим огромное удовольствие. Участие и победы детей во всевозможных конкурсах и фестивалях придает новые силы и желание работать.

Тот факт, что школа бережно сохраняет традиции, и в то же время, постоянно находит новые перспективные направления, а также всесторонне обеспечивает их реализацию, помогает ей быть всегда в центре культурной жизни города, быть местом, где хочется и работать, и учиться, и культурно обогащаться.

Для меня Детская школа искусств города Химок давно уже стала вторым домом. И теперь уже мои дети, также как и я когда-то, каждый день по дороге в школу проходят мимо красивого, элегантного, современного, теперь уже розового здания и гордятся тем, что учатся в нем.

С юбилеем, Школа!

*Харламова Елена Борисовна,
преподаватель художественного отделения*

30 ЛЕТ В ЦДШИ – ЭТО СУДЬБА

1990 год. Я заканчиваю художественное училище. Хорошо рисую, у меня будет красный диплом. Но учить других, передавать то, что умею и люблю, что есть во мне с избытком, мне неведомо. Когда иду в ЦДШИ работать – немного страшно. Но дети... их глаза, доверие, открытость меняют всё. Я смотрю на них и просто даю им то, что они хотят – умение рисовать. А это я умею. Это было пробное занятие, я не собиралась всю жизнь учить других, хотелось реализовать себя. Переломом в решении о будущей работе стали слова директора школы: «Нам такие преподаватели нужны. Ты умеешь учить. Это редко у кого получается. Оставайся.» Он всегда видел больше других... я осталась. Не смотря, на то, что после окончания художественного училища в том же году поступила в институт. Было непросто. По выходным работала в ЦДШИ, по будням училась. Свободных дней не было, уставала. Почти сдалась... Но, как-то идя к метро, услышала – «Елена Борисовна», «Елена Борисовна...». Слова повторялись разными детскими голосами у меня в голове. Меня звали мои ученики, они не отпустили. Изменилось мировоззрение. Раньше я смотрела на мир для себя, теперь высматривала, что нужно детям. Стала смотреть на мир для них. Пейзажи, картины, впечатления, собственный жизненный опыт – все перерабатывалось и отдавалось на занятиях. Отсюда вдохновение и неповторяющиеся уроки, всегда интересные и разные. И горящие глаза учеников.

Институт закончен тоже с красным дипломом. Хочется что-нибудь нового. Привыкла учиться, не могу остановиться. Тогда, еще в 1995 году компьютер был новшеством, он только начал завоевывать ту нишу, без которой сейчас невозможна наша жизнь. Я пошла изучать новые технологии. Это было очень интересно. Валерий Алексеевич, наш директор, конечно, одним из первых понял насколько компьютер нужен учащимся ЦДШИ. Был закуплен компьютерный класс с шестью лицензионными компьютерными программами! Я стала обучать детей предмету «Компьютерная графика». Защитила учебную программу, написала книгу. К нам приезжали учиться из других школ. 25 лет пролетели, как один день. Огромное количество благодарностей, грамот, дипломов. Множество учеников, поступивших в средние и высшие профильные учебные заведения. И, главное, неиссякаемый интерес детей. Их вдохновенное творчество в цифровом пространстве. Я знаю, как юным художникам объяснить новые технологии. Потому что сама художник, с учениками на одной волне, понимаю их, мыслю, как они. Это новый мир, открытый только в нашей ЦДШИ. Другие художественные школы так и не решились на новый шаг. От этого особая гордость...

Батик... художественная роспись тканей. Это музыка, застывшая на шелке. Как мне хотелось передать, то чем я владею профессионально, детям. И опять

поддержка директора. У нас в ЦДШИ новый курс. Рамы, подрамники, трубочки, особые красители, шелк. Панно, платки, палантины. Картины висят в выставочном зале ЦДШИ, радуя посетителей.

Ещё сокровенная мечта. «Масло», им пишут избранные факультеты колледжей и ВУЗов. Ни одна художественная школа никогда не имела у себя столь сложный предмет. Уже более 20 лет ЦДШИ выпускает художников, владеющих технологиями масляной живописи. И, конечно, выставки, выставки, выставки. Пишем на холстах. Разные техники, стили, жанры. Профессионализм. Всегда высший результат, других планок нет.

Это небольшой рассказ о себе. Но в ЦДШИ каждый преподаватель живет жизнью школы. Привносит новое в учебный процесс. Нас много. Поэтому имя ЦДШИ знают по всей России. Сюда приезжают специально, наши ученики приводят своих детей...

Прием. Май, 2021. В дверях аудитории стоит девушка, стесняется, улыбается... «Елена Борисовна, Вы, наверное, меня не помните». Смотрю на нее... Катя Якушева. Моя умница и отличница. Только взрослая. Привела двух своих дочек – учиться. Смотрю стопки их рисунков. Какие же они талантливые – во втором поколении. Это радость! Катя приносит на руках третьего, сыночка. «Как подрастет, тоже приведу». У преподавателя нет возможности расслабиться, сказать – всё. Он нужен всегда. В отпуске, делах, заботах ученики всегда в мыслях. И это неотвратимо. Это судьба. ЦДШИ...

*Шабарчина Наталья Евгеньевна,
преподаватель класса фортепиано,
методист Химкинского методического объединения*

ГОРДИМСЯ ВЫПУСКНИКАМИ-ПИАНИСТАМИ ШКОЛЫ, СТАВШИМИ ЕЕ ПЕДАГОГАМИ

В 2021 году Центральная детская школа искусств г.о. Химки отмечает юбилейную дату – 65-летие со дня основания школы.

Эту же дату празднует и фортепианный отдел, потому что с него началась история создания школы.

Сила и слава любого учебного заведения определяется его учениками. Если нет продолжателей дела, если нет смены поколений, то результаты такого обучения оказываются сомнительными. Педагоги-пианисты за годы преподавания подготовили большое количество учеников, лучшие из которых стали профессиональными музыкантами.

Закончив музыкальные училища, колледжи, институты, консерватории, академии, став дипломированными специалистами, они разбегались по всей планете: работают и в Америке, и в Европе, и в Азии.

Значительная часть выпускников вернулась в родные классы в качестве преподавателей. Школа очень ценит своих выпускников, доверяет им ответственные должности, опирается на них в своей деятельности.

Итак, речь пойдет о тех выпускниках-пианистах, которые работают в ЦДШИ в этом юбилейном 2021 году.

Татьяна Александровна Басак – одна из первых учениц этой школы, заслуженно занимает ведущее место среди преподавателей фортепианного отдела. Она выпустила очень много профессиональных музыкантов, работающих в разных учебных заведениях России и Зарубежья.

Директор ЦДШИ Инна Валерьевна Монастырская – выпускница фортепианного отдела, класс преподавателя Татьяны Александровны Басак. До назначения на эту должность Инна Валерьевна была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Имея прекрасное образование – РАМ им. Гнесиных, факультет специального фортепиано, И.В. Монастырская получила еще две дополнительные специальности. В РГПУ им. А.Н. Герцена, Санкт-Петербург, – преподавание электронного клавишного синтезатора. В ..... За плечами Инны Валерьевны подготовка лауреатов престижных конкурсов, лауреатов Молодежных Дельфийских игр России, воспитание профессионалов и настоящих любителей музыки.

В данное время в школе работает еще одна талантливая ученица Т.А. Басак – Карина Александровна Коночкина, которая после окончания Государственного

музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова вернулась в родную школу, где успешно работает концертмейстером.

Должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе с руководством всем фортепианным отделом школы занимает также одна из первых выпускниц школы Нина Юрьевна Бокщанина, Заслуженный работник культуры Московской области. Опытный администратор, Нина Юрьевна является глубоким, тонким педагогом–мастером. Ее ученикам вручают высокие награды на международных и областных конкурсах.

Гордость фортепианного отдела – Татьяна Владимировна Лещевич, выпускница школы по классу Н.Ю. Бокщаниной. Окончив Российскую Академию музыки им. Гнесиных, она преподает в ЦДШИ. Т.В. Лещевич многократно побеждала на международных фортепианных конкурсах как солистка. Virtuозное владение инструментом, музыкальность, чувство стиля, богатый репертуар – все это оставляет яркое впечатление от выступления Т.А. Лещевич на сцене.

Фортепианный отдел ЦДШИ делится структурно на четыре подотдела, первым из них руководит Надежда Ивановна Румянцева. Н.И. Румянцева – выпускница школы, тонкий знаток фортепианного исполнительского искусства, замечательный преподаватель специального фортепиано. Вместе со своей коллегой, также выпускницей школы, Людмилой Вадимовной Смирновой они не пропускают ни одного значительного фортепианного события, слушают, впитывают, а затем передают свои богатые знания ученикам.

На втором фортепианном отделе плодотворно трудится еще одна наша выпускница – Нина Ивановна Волкова, имеющая кроме специального образования диплом окончания факультета искусствоведения МГУ им. Ломоносова.

Выпускник школы Сходнев Александр Евгеньевич – прекрасный концертмейстер, педагог. Одним из первых вел в ЦДШИ инновационный предмет «Компьютерные технологии».

Наши выпускницы, замечательные пианистки Уколова Наталья Алексеевна и Алекперова Наталья Викторовна в совершенстве владеют концертмейстерским искусством, имеют награды самых разных рейтинговых конкурсов.

Очевидно, что даже краткое упоминание имен наших выпускников свидетельствует о значимости их судеб для школы. Можно сказать, что их жизни, словно золотые нити, скрепляют педагогическую историю коллектива ЦДШИ!

Заключением послужат стихи поэта Роберта Рождественского.

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
 что если останется жить Земля,
 высшим достоинством человечества
 станут когда-нибудь учителя!
 Не на словах, а по вещи традиции,
 которая завтрашней жизни под стать,
 Учителем надо будет родиться
 и только после этого – стать.
 В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
 он будет солнце нести на крыле.
 Учитель – профессия дальнего действия,
 Главная на Земле!

Кузькова Ольга Викторовна,
преподаватель по классу скрипки,
председатель предметно-цикловой комиссии
«Оркестровые струнные инструменты»
ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств»
г.о. Химки

ВСЕГДА БЛАГОДАРНА ВАМ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

Моя педагогическая работа в ЦДШИ г. Химки начиналась в 2000 году. Мне повезло – освободилось место, предложили целый класс. Я, не задумываясь, перешла на основную работу в школу, не прерывая деятельность в музыкальном колледже. Выпускать специалистов без практической базы педагогических знаний и опыта первого звена обучения нельзя, а коллектив педагогов струнного отдела ЦДШИ всегда имел огромный потенциал, притягивал, безусловно.

Звучал струнный ансамбль «Вдохновение» – творческий «бренд» школы, коллективный мощный продукт педагогов струнного отдела и всей школы, слава и имя на долгие годы ее истории. Творческим центром и «идейным вдохновителем» всегда была, к сожалению ушедшая от нас, педагог с большой буквы Егорова Людмила Михайловна. Познакомились мы в процессе работы сразу, я получала важный практический опыт. Сидела на репетициях в зале и запоминала каждую деталь, искала свой почерк. Работа с учениками моего класса стали личной творческой лабораторией, а быть в процессе работы бок о бок с опытным педагогом Людмилой Михайловной для меня было честью и радостью. Мне доверяли, со мной делились, уважали, и это было главным стимулом работы внутри огромного коллектива. Отношения с педагогами отдела и школы переросли в дружеские, и этим я, безусловно, горжусь. Память о Людмиле Михайловне Егоровой всегда со мной, это ценный период моей жизни.

Результат работы в школе отражен в моих учениках. Бережно сохранены фото на стендах школы, вижу своих и горжусь – есть и моя лепта в копилку истории славного коллектива. Сразу расскажу о двух моих выпускниках. Иванов Виталий окончил колледж и Российскую академию музыки им. Гнесиных, сейчас в интересных творческих проектах, не расстанется со скрипкой, обучает своих преемников. Елизавета Хавенсон, молодая мама, воспитывающая замечательного сынишку, работает в детском коллективе, также не расстанется со скрипкой, полна творческих проектов. Почему говорю о них отдельно? Они были моими первыми от 1–2-х классов до выпуска. Идея создать с ними дуэт сразу нашла отклик, и, как только они появились на концертной площадке, привлекли внимание, а впоследствии стали первой и второй скрипкой в проекте трио «Каприс» – думаю, для

истории школы это, безусловно, историческая лепта и значимость. Это еще одна страничка моей жизни в коллективе школы.

Совместный проект зарождался и рос в сотрудничестве с потрясающим человеком – Чудиной Валентиной Петровной. Бурлящая идеями, профессиональный зашкаливающий кладезь музыкальных проектов, Валентина Петровна предложила создать трио. Мы соединили дуэт скрипок в синтезе звучания электронного инструмента. Ценнейшие аранжировки малых музыкальных форм нашли практическое применение, творческое трио «Каприс» в составе Иванов Виталий, Хавенсон Елизавета и Екатерина Сняговская стало успешным концертирующим детским коллективом. Было и продолжение проекта – после выпуска ребят пришли юные Шалгачев Валентин, Цедрик Полина и Мойсеева Виктория. Мне было очень интересно работать в совместном творческом коллективе. Инструментальный ансамбль – это всегда лаборатория звука, отражение палитры красок в достижении идеи образа. Поиск средств выразительности, постановка штрихов, достижение точной динамики, кульминационной насыщенности, безусловно, красоты восприятия. Все это случилось! Мы были востребованы на концертах, получали награды! А какие незабываемые гастролы, фестивали, поездки по стране – все это было замечательным периодом совместной работы. Помню и цену.

Не могу не сказать о преемственности. Выпускница моего класса Виноградова Елизавета, ныне педагог ЦДШИ по классу скрипки, получив классическое среднее и высшее образование, пришла работать туда, где начинала учиться совсем крохой. Это моя гордость – есть профессиональное продолжение.

Мои встречи с коллегами отдела, школы и, конечно, администрацией практически не останавливаются. Всегда благодарна всем за приглашение работать в качестве члена жюри областных конкурсов и фестивалей, рецензирование рабочих программ, работу экспертом по профессиональным вопросам педагогических квалификаций. Спасибо за сотрудничество, дорогие коллеги!

Спасибо, школа! Спасибо, удивительный коллектив единомышленников! Под новым парусом руководства желаю только счастливого плавания и процветания!

*Харьковская Инна Игоревна,
член родительского комитета
хореографического отделения*

ВЛЮБЛЕННЫЕ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ ПЕДАГОГИ ВЛЮБЛЯЮТ В НЕЕ СВОИХ УЧЕНИКОВ

В 2009 году наша многодетная семья собралась переезжать в Химки. Старшие дети в это время уже много лет занимались в ансамбле народного танца «Ритмы детства». Младшие в тот период делали первые шаги в хореографии, в том же ансамбле. Без народных танцев своей жизни мы не представляли. Старшие вполне могли ездить на занятия в свой коллектив и дальше. А вот с малышкой надо было искать что-то по месту жительства. Поэтому первое и главное, что волновало меня в связи с переездом – есть ли в Химках хороший ансамбль народного танца. Поиски в интернете увенчались успехом. Я нашла то, что мне сразу понравилось. ЦДШИ, хореографическое отделение, специализация как раз народная. Осталось только поступить. В 2010 году мы переехали на новое место жительства. Дочь, третья по счету в семье, успешно прошла отбор на отделение хореографии. Так началась новая страница в жизни нашей семьи.

И вот позади одиннадцать лет. Что значили они для моих детей? Для меня?

ЦДШИ – это прекрасный творческий союз талантливых педагогов, влюбленных в свою работу, и одаренных, трудолюбивых детей. Здесь нет лентяев или тех, кому неинтересно учиться. Они тут просто не приживаются. Учиться не легко, но очень интересно. Думаю, что на всех отделениях ситуация примерно одинаковая: ЦДШИ становится очень важной, я бы сказала доминирующей, частью жизни не только ученика, но его семьи на все годы учебы. И дело здесь не только в получении образования. Детские и отроческие годы воспитанников полны ярких впечатлений, событий. Это лучший фундамент для их дальнейшей самореализации, для выбора профессии и жизненного пути.

Двое из моих детей уже успешно закончили хореографическое и художественное отделение. О хореографическом отделении хочу рассказать подробнее. За время учебы на нем мои дети обрели:

- великолепный багаж хореографических знаний и навыков (классический и народный материал);
- любовь к народному танцу;
- прекрасную осанку;
- культуру движений;
- владение своим телом;
- выносливость;

- трудолюбие;
- терпение;
- упорство;
- хороший музыкальный вкус;
- привычку к аккуратному стилю в одежде и причёске;
- знание особенностей культуры разных народов нашей страны и мира;
- знание истории народных танцев и балета;
- умение распределять и ценить время;
- умение работать в коллективе (понимание ансамбля);
- умение дружить;
- огромный опыт выступлений;
- множество интереснейших и незабываемых впечатлений от экскурсий во время конкурсных поездок.

О поездках хочется сказать отдельно. Для детей и сопровождающих их родителей это целое приключение. У каждого свое, конечно. У родителей оно начинается с покупки билетов на всех. Желательно, в один вагон, отсек самолета, да еще и на определенное время, чтоб успеть вовремя заселиться в гостиницу, и т.д. Продолжается сбором костюмов и реквизита, заблаговременным поиском и бронированием интересных экскурсий. Постепенно переходит в стадию кульминации к моменту посадки в поезд или самолет, достигая апогея в дни проведения самого конкурса, ради которого поездка и затевается. Мамы-сопровождающие, забыв о сне, отдыхе и собственном возрасте, самоотверженно несут все бремя бытовых забот. Главная задача на конкурсе – всех вовремя переодеть для выхода на сцену и обеспечить реквизитом. А в остальное время – накормить, одеть по погоде, вовремя уложить всех спать, разбудить, организовать на экскурсиях, обеспечить сухими пайками на обратную дорогу. Ну и, конечно же, фото- и видеосъемка всех памятных моментов! А пока наши дети оставались маленькими, чемоданы, кофры с костюмами, а также реквизит всевозможных габаритов и веса составляли неотъемлемую часть «родительских приключений». У детей приключение начиналось с момента посадки в автобус, поезд (особенно) или самолет и не заканчивалось до тех пор, пока по возвращении их не разбирали по домам. Каких только интересных моментов ни случалось в этих замечательных поездках! Как сдружились в них не только дети, но и мамы! Сколько положительных эмоций мы получали, несмотря ни на какие нагрузки и усталость! Сколько красивейших мест удалось посетить! Питер, Брест, Минск, Великий Устюг, Сочи, Суздаль, Пятигорск с подъемом на Эльбрус, Калининград и многие другие города.

Среди моих знакомых, не имеющих отношения к хореографии, и даже среди родственников были те, кто сокрушался: «Ах! Ты лишила детей детства! Им некогда у телевизора посидеть, им некогда погулять! Шесть дней хореографии в неделю – это немыслимо! А еще и конкурсы!». Но для моих детей самыми скучными были дни без хореографии. Уроки почему-то тяжелее и дольше всего они готовили именно в те дни, когда не надо было спешить в ЦДШИ. А самой страшной угрозой, если что-то шло не так, и ребенка надо было срочно приструнить, были слова: «Не пойдешь на хореографию!» Это «волшебное заклинание» работало безотказно. Кстати, до исполнения угрозы дело ни разу не дошло.

В 2019 году выпускницей образцового хореографического ансамбля «Юность» (преподаватель, заслуженный работник культуры Московской области,

заведующая хореографическим отделением Егжова Л.А.) стала первая из четырех младших дочек. Через несколько месяцев после выпуска она сказала мне очень дорогие и важные слова: «Мама, спасибо тебе! У меня было самое лучшее в мире детство! Как интересно мы жили! Какие у меня были друзья! Как многое мы вместе сделали за семь лет! Сколько всего увидели! Как грустно, что всё это кончилось! Как жить дальше без хореографии?»

Все так. Дети жили одной большой дружной семьей. Их общение не ограничивалось стенами школы. Гулять – так всем ансамблем, в кино вместе, дни рождения тоже вместе. Учась в разных школах, они умудрялись помогать друг другу на контрольных, посылая фото заданий тому, кто лучше в предмете разбирается. Да и мы, родители, сдружились за годы их учебы. Жизнь ансамбля очень многогранна. Помимо образовательного процесса, конкурсов и выступлений есть множество хозяйственных и бытовых дел. И мы, родители, по мере своих талантов, умений и возможностей, старались быть полезными в этом. Работали своей родительской командой. А наши традиционные выпускные капустники, где мы, родители, попробовали себя в хореографическом искусстве, насмотревшись на своих детей! Такие мероприятия можно осилить только очень дружной, веселой и активной командой.

Отдельно хочется отметить отношения в коллективе. Ребята очень поддерживали друг друга. Всегда была видна слаженная работа, именно ансамблевая. Танец вытягивали любой ценой, что бы ни случилось во время номера. Если у кого-то на занятиях что-то не получалось, в перерыве к нему кидались с утешениями и предложениями помочь. На всех мероприятиях, даже не связанных непосредственно с хореографией (на квестах, экскурсиях), дети оставались ансамблем – единым целым, дружным коллективом, показывая высокий уровень организованности, взаимовыручки и полного взаимопонимания в любом деле. В этом, как и в прекрасных творческих достижениях ансамбля «Юность», величайшая заслуга руководителя коллектива.

Искорка преданной любви к народному танцу, которую зажгла в душе моей дочери Лилия Анваровна, разгорелась и стала путеводной звездой. Моя дочь укрепила в мечте стать педагогом-хореографом. Этим летом она успешно выдержала экзамены и стала студенткой народного хореографического отделения МГКИ, поступив на бюджет.

В мае 2021 года еще одна наша дочка закончила хореографическое отделение ЦДШИ (образцовый хореографический ансамбль «Улыбка», преподаватель Голенкова Л.В.). К Ларисе Владимировне она пришла в трехлетнем возрасте. На первом отчетном концерте доча вышла на сцену со своей группой с танцем «Маленькая страна». Крошечная, хрупкая. Улыбка до ушей, танцует всей душой. А на балеточах синие пластиковые шлепанцы для бассейна. Забыла снять за кулисами. Смотрю на нее, смеюсь и плачу от избытка материнских чувств: столько искренности в ее танце, что никакие тапочки не портят впечатления!

И вот десять лет позади. Дочка выросла. Годы ее учебы тоже были яркими и насыщенными. И для меня, как «хореографической» мамы со стажем, полными разнообразных дел и хлопот. Предпрофессиональное образование в школе стало первой ступенью на пути к профессии. Дочь поступила в школу-студию при Государственном академическом ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева. Также на бюджет. Великолепный результат!

Конечно, успехи детей – это результат огромного труда талантливейших педагогов. Низкий поклон и благодарность Лилии Анваровне и Ларисе Владимировне за моих девчонок!

Огромное спасибо нашему замечательному директору, прекрасному руководителю, очаровательной Инне Валерьевне Монастырской, за помощь и всестороннюю поддержку абсолютно во всем и всегда!

Огромное спасибо заслуженному работнику культуры Российской Федерации Валерию Алексеевичу Чудину, много лет возглавлявшему нашу школу искусств. Именно ему удалось собрать в стенах ЦДШИ такой талантливый педагогический состав. Именно он многие годы делал все для развития и процветания ЦДШИ!

В этом году ЦДШИ отмечает 65-летний юбилей.

Восемь воспитанников отделения хореографии в 2021 году поступили в профессиональные учреждения:

Головинская Анастасия – школа-студия ГААНТ им. Игоря Моисеева

Колоскова Анастасия – школа-студия ГААНТ им. Игоря Моисеева

Харьковская Мария – школа-студия ГААНТ им. Игоря Моисеева

Раков Аким – МХУ при МГАТТ «Гжель»

Сенин Игнат – МХУ при МГАТТ «Гжель»

Борькина Елизавета – МГКИ, хореографическое отделение (народный танец)

Кузнецова Дарья – МГКИ, хореографическое отделение (современный танец)

Харьковская Ксения – МГКИ, хореографическое отделение (народный танец)

Пусть этот результат будет достойным вкладом в копилку достижений нашей любимой школы, воспитавшей и воспитывающей таланты в области музыки, хореографии и живописи! Всем учащимся и педагогам хочется пожелать здоровья и покорения новых творческих высот!

А наша семья остается верна ЦДШИ. Еще одна дочь продолжает занятия на хореографическом отделении в составе ансамбля «Юность». Осталось два года. А дальше... Я никогда не навязываю своим детям выбор. Так было и со старшими, и со средними. Теперь выбирать предстоит младшим. Пока понятно одно: влюбленные в свою профессию педагоги-хореографы влюбляют в нее и своих учеников. «Мама, я буду пробовать! Без танца жить не смогу». Где-то я это уже слышала!? Ну и последнее. Четырехлетняя, младшенькая, достала из комода оставленные на память крошечные балетки кого-то из старших, старательно завязала ленты и стоит на пороге комнаты, где я пишу за компьютером эту заметку: «Мама, я хочу на хореографию! Когда ты меня отведешь?».

Ну что же.... Продолжение следует!

С юбилеем, дорогая наша ЦДШИ!

Коночкина Карина Александровна,
выпускница фортепианного отдела школы,
концертмейстер

ОБЪЯТИЯ ШКОЛЫ

В объятиях нашей школы я пребываю с шести с половиной лет и по сей день, бережно накапливая знания, эмоции, размышления, наблюдения, впечатления, ассоциации. Именно в «объятиях» со школой происходит мое становление музыканта, педагога, человека.

Училась я в классе у прекрасного педагога Татьяны Александровны Басак. Помню свой сольный концерт во втором классе, конкурсы, фестивали, храню ноты с пожеланиями на титульных листах, подаренные Татьяной Александровной после успешных выступлений на конкурсах. Вспоминается наша поездка в Германию от фонда «Новые имена» с ансамблем скрипачей. Было несколько незабываемых концертов и не менее незабываемое общение с немецкими семьями, в которых нас расселили. Впечатлений масса!

Теперь непосредственно о моей работе в школе.

Поступив в ВУЗ после окончания музыкального училища, пришла работать в свою любимую школу концертмейстером. Мне безумно интересна концертмейстерская практика как с большими коллективами (хоры, оркестры), так и с солистами-инструменталистами. За 11 лет работы в школе успела параллельно играть в балетном классе РАТИ-ГИТИС и даже пройти стажировку в Большом театре. С отличием окончила ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, но школьный путь, начавшийся в мои шесть с половиной лет, ни разу не прервался.

Сегодня, работая с детьми, очень важно оставаться для них авторитетом, но при этом необходимо научиться быть другом, с которым можно пообщаться на любую тему. Ну, а к подготовишкам у нашего педагогического сообщества особо трепетное отношение. «Карина Александровна, мы теперь хотим учиться играть на фортепиано, завиваем волосы как у вас, делаем такой же маникюр», – пишет мама пятилетней девочки.

У нас прекрасная профессия, в которой можно с наслаждением работать всю жизнь. Музыка – это сама жизнь!

С юбилеем, любимая школа! Ты – лучшая!

Чудина Валентина Петровна,
*Заслуженный работник культуры Московской области,
Почетный работник общего образования РФ,
заведующая отделом
«Клавишных электронных инструментов
и музыкально-компьютерного творчества»*

В НАШЕЙ ШКОЛЕ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ

Отдел «Клавишных электронных инструментов и музыкально-компьютерного творчества» нашей школы – достаточно известный отдел в нашем Московском регионе, да и в России в целом. Школе – 65, а нам – 25 лет.

В далеком 1996 году инструмент впервые появился в Центральной детской школе искусств. И положил это начало папа одной из учениц школы – просто принес инструмент и попросил послушать исполнение дочки.

В моей творческой жизни в то время уже был синтезатор.

Об этом – совсем немного истории. За моими плечами – 20 лет педагогической работы на кафедре оркестрового дирижирования Кемеровского и Московского государственных институтов культуры, ежегодные дирижерские программы с оркестрами и создание уникального, по тому времени, ансамбля аккордеонисток «Каскад». Он стал одним из первых аккордеонных ансамблей, который пригласили на концерты Международного фестиваля «Баян и баянисты» в РАМ им. Гнесиных. Попасть в программу его недельных фестивалей было очень престижно. Международный уровень исполнителей всех программ был высочайшим. В то время класса аккордеона в самом Гнесинском институте еще не было, только баян был представлен народным инструментом. Ансамбль аккордеонисток «Каскад» буквально ворвался в баянную элиту России. Пять взрослых девушек с великолепной довузовской школой аккордеонного мастерства от педагогов училища Октябрьской революции (сейчас – колледжа им. А. Шнитке), студенток МГИКа, с тонко отобранной и исполненной программой, играющие стоя, в красивых концертных костюмах, владеющие легким стилем контакта с залом – это и был наш ансамбль «Каскад». Спасибо заведующему кафедрой народных инструментов РАМ им. Гнесиных профессору Ф. Липсу, художественному руководителю фестивалей, за столь смелое решение в то далекое время. Смелость была и в том, что кроме аккордеона на сцене концертного Гнесинского зала в ансамбле был и синтезатор. Использовали все достоинства электронного инструмента для создания красивых аранжировок – оркестровую фактуру мы знали хорошо. Басовые линии, оркестро-

вые педали, ритмические стиливые паттерны, фактуры аккомпанемента – все прорабатывалось тончайшим образом и гармонично вливалось в окончательную редакцию произведения. Так синтезатор стал моим личным концертным инструментом. У ансамбля была счастливая конкурсная, фестивальная, концертная жизнь. Стоя рукоплескали Германия, Литва, Латвия, города России. С пополнением репертуара развивалась и усложнялась линия синтезатора в ансамбле.

Итак, папа девочки принес инструмент, и она исполнила свои пьесы. Было интересно слушать, но кроме различных тембров и ритм-группы девочка не использовала никакие стиливые фактурные элементы. Почему? Они, оказывается, и не знали, что это есть в инструменте. Вот тогда я сказала, если эта линия инструментов активно развивается в музыкальном инструментарии России, если семьи покупают эти инструменты, надо помочь детям грамотно пользоваться всем набором технологического плана инструментов для создания грамотных аранжировок и прекрасной музыки.

С 1996 года в ЦДШИ мы начали обучение на электронных инструментах.

Современный облик отдела складывался постепенно. От использования электронных инструментов различных производителей мы в скором времени отошли и остановились на синтезаторах фирмы Yamaha. Во-первых, качественный звук, наличие технологических функций редактирования, простор для создания звуковых партитур, реализация аранжировок произведений различного жанра, динамическая клавиатура – главные достоинства этих инструментов. И, во-вторых, мы выбрали стратегию обучения – школа регулярно покупает обновляемые модели синтезаторов Yamaha-PSR, учащиеся при поступлении покупают эти же инструменты – и работа над аранжировками идет и в школе, и дома без потери качества и непредвиденных технологических накладок. За эту поддержку огромное спасибо директору школы, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Чудину Валерию Алексеевичу!

Первые успехи нашего отдела школы помогли нам очень быстро стать авторитетным направлением в электронном обучении детей Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом.

Школа сделала максимальный вклад в инструментальное обеспечение отдела. В электронном направлении по-другому нельзя. Инструменты совершенствуются с такой скоростью, что надо соответствовать времени (в рамках и масштабах, конечно, задач школьного обучения). Инструменты школа приобретает регулярно. Они активно используются помимо класса специальности в оркестрах «Русская мозаика», «Гармоника», струнном оркестре «Крецендо», ансамблях.

Дорогая школа! Любые выступления на конкурсах – и мы чувствовали, что мы – Центральная детская школа искусств г.о. Химки! Наши победы помогли нам быть уверенными в нашем направлении, школе мы приносили уважение и славу! На самые первые Мытищинские конкурсы с их просьбами поддержки мы приезжали целыми автобусами, и педагоги-зрители ждали выступлений наших учащихся, потому что аранжировки были эталоном оркестрового звучания, до которого многим еще было далеко. Наши звездные конкурсные лауреаты показывали пример настоящего исполнительства и качества аранжировок, яркой и достойной выразительности, артистичности. Валерия Зубрильчева, Екатерина Синяговская, Мария Баклыкова, Роза Тютюнникова, Анастасия Столярова, Екатерина Польшина, Мария Бакулина, Александра Павлова, Екатерина Иванова, Дми-

трий и Юлия Соколик. А еще – сотня мальчишек и девчонок, которые учились на нашем отделе и открывали для себя мир аранжировки и оркестровой музыки. На Всероссийском конкурсе «Авторская работа» в Екатеринбурге композитор и член жюри Сергей Иванович Сиротин сказал: «Вы берете хорошую музыку и хорошо ее аранжируете». Это – высший балл оценки работы. А я еще добавила бы – наши конкурсанты хорошо исполняют!

Яркие воспоминания о всероссийских конкурсах в Санкт-Петербурге, которых отличали необычность форматов и оригинальность творческих заданий.

Мы привезли 7 участников. Конкурс «Мастер клавиш» Условия – по-настоящему профессиональные. Больше ни на одном конкурсе не было такой высоты требований. Каждый участник в день конкурса выбирал конверт с индивидуальным музыкальным текстом. Там – только мелодия. За 1 час работы за синтезатором (а она проходила публично в большом холле перед зрителями) надо было гармонизовать мелодию, выполнить аранжировку и исполнить ее в финале выступления. Причем, конкурсный нотный текст демонстрировался на экране за спиной выступающего. Музыканты-зрители могли оценить точность его прочтения конкурсантом. Призовые места были за ЦДШИ. На таком же следующем конкурсе Аня Мошечкова поразила, и нас в том числе, тем, что идеально прочла разбросанный по нотному стану рок-н-рольный текст, умно гармонизовала и впервые в жизни исполнила рок-н-ролл. При этом она сказала, что в смелости чтения текста ей помогли оркестровые репетиции в «Русской мозаике». Вот такое содружество предметов! Надо отметить, что все завоеванные участниками конкурсов награды – будь то инструменты, усилители, аксессуары – мы всегда оставляли лично победителям. Еще один питерский конкурс – «МузейОН. Живопись глазами музыкантов». Выбираешь картину представленных художников и готовишь свою композицию-иллюстрацию. Мария Баклыкова стала абсолютным победителем зрительского голосования, исполнив «Шабаш» А. Стрельникова на картину Босха.

В моей жизни гастроли и концертные площадки – привычный ритм событий. Руководя все эти годы отделом, максимально использовала возможности поездок и интересных выступлений учащихся. В этом школа всегда поддерживала наши планы. Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Орел, Санкт-Петербург, Геленджик, Одесса, Карпаты, Владивосток, а еще Финляндия, Швеция. Везде мы посещали театры и музеи городов, их достопримечательности, концерты. Оркестр Глена Миллера, театр балета Бориса Эйфмана, Уральский симфонический оркестр п/у Дмитрия Лисса, Малые Карелы, стокгольмский музей Астрид Линдгрен... Воспоминаний много!

Когда начинают рассуждать и давать оценку электронным инструментам, понимаю, что не многие знают их. Одни скажут – немзыкальные звуки, а мудрый пианист и профессор сказал – интересно, я впервые услышал электронику во Франции, исполняли «Картинки с выставки» Мусоргского. Наш период хорош тем, что он находится на стыке академической и экспериментальной музыки. Фестиваль «Другое измерение» в Москве – тому подтверждение. Дети прикасаются к электронике вначале по-детски, на простом репертуаре, но мастерство растет, они взрослеют и входят в большой мир музыки. Музыка разная, но неизменно хорошей. Для этого и работают педагоги. Всему отведено свое время.

Наша школа может гордиться тем, что отдел «Клавишных электронных инструментов и музыкально-компьютерного творчества» принес в ее копилку 2 золотые и 3 серебряные медали Молодежных Дельфийских игр России.

Совсем недавно на сцене театра оперы и балета Владивостока звучала симфоническая картина «Баба Яга» А. Лядова в исполнении золотой медалистки Дельфийских игр Столяровой Анастасии. И звукорежиссер театра сказал – вышла девушка и заменила собой симфонический оркестр. Определенная аллегория. Но значит, работа была выполнена отлично!

Мне довелось быть членом жюри Молодежных Дельфийских игр в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В этом – признание не только моих успехов, но и нашего общего вклада ЦДШИ в историю становления и развития электроники России.

Школа постепенно становилась центром встреч учебного отдела фирмы Yamaha с педагогами и учащимися Подмосковского региона. На нашей сцене с мастер-классами неоднократно выступала мировая элита демонстраторов электронных инструментов Yamaha – голландский музыкант Питер Баартманс, японка Мина Накагава, профессор МГК им. П.И. Чайковского Михаил Богданов (кафедра инструментовки и оркестровки).

А как замечательно было стать победителями Российского конкурса преподавателей электронных инструментов (исполнение и практическая аранжировка), который провели Питер Баартманс и фирма Yamaha. Два серьезных тура. Из 45 педагогов России и только четырех финалистов два лауреата – наши педагоги. Оксана Викторовна Митрофанова и Инна Валерьевна Монастырская. Их выступление на Гала-концерте в большом зале РАМ им. Гнесиных и награждение именными инструментами фирмы Yamaha было аплодисментами нашей школе и нашему отделу.

Центральная детская школа искусств – центр проведения курсов повышения квалификации педагогов ДШИ и ДМШ Подмосковья электронного направления. У нас с удовольствием учатся и педагоги Москвы. Наши курсы долгие годы были уникальными – обучение проходило за десятью синтезаторами в реальной работе под руководством уникальных практиков. Наша школа умеет дружить и создавать плодотворную ауру общения. Поэтому все ведущие педагоги с удовольствием участвовали в этой работе, которую мы организовывали для нашего научно-методического центра. Профессор Красильников Игорь Михайлович, профессор Богданов Михаил Григорьевич, Ирина Ленгиновна Клип, Ольга Николаевна Булавина, Наталья Яковлевна Акимова, Светлана Владимировна Сычева, Наиля Нургалеевна Алпарова, кандидат искусствоведения Орлова Елена Владимировна, почетный работник общего образования России Беспалов Александр Сергеевич, преподаватели нашей школы – Митрофанова Оксана Викторовна, Монастырская Инна Валерьевна, член Союза композиторов России Ромащенко Сергей Георгиевич, заслуженный работник культуры Московской области Чудина Валентина Петровна. Мы приглашали в качестве лекторов коллег и друзей из Санкт-Петербурга – методиста ГУМО Давлетову Клару Борисовну и талантливого педагога Сироткина Александра Сергеевича. И.В. Монастырская в числе пяти преподавателей России получила Сертификат презентации инструментов фирмы YAMAHA, пройдя курс обучения у известного мирового презентатора этих инструментов Питера Баартманса, и успешно проводила курсы повышения

квалификации в Иваново, Казани, Сыктывкаре. Приятно и то, что все педагоги отдела – Самойлова Е.В., Монастырская И.В., Чудина В.П., Еркина М.Ю., Ромашенко С.Г. – в 2019 году получили второе высшее образование в РГПУ им. А. Герцена в Санкт-Петербурге по преподаванию клавишных электронных инструментов, Михуткина Н.В. – по преподаванию музыкального компьютера.

В нашей школе можно реализовать самые смелые творческие идеи. Главное – продумать, нести ответственность за результат и постоянно развивать сами идеи. Вот так однажды мы решили отказаться от традиционных зачетов и экзаменов, а вынести выступления детей на сцену школьного концертного зала. Каждый из 7 концертов годового цикла посвящен конкретному музыкальному жанру – классика, этюды, эстрадно-джазовые пьесы, народные обработки, пьесы в собственной аранжировке, тематический абонементный концерт и вновь пьесы современного репертуара. Решаем сразу несколько задач. Повышаем интенсивность подготовки репертуара, дети осваивают концертное выступление на сцене, проводим своеобразное родительское собрание (в зале – зрители, родители сами видят результаты своих детей и всего отдела), обеспечиваем музыковедческое ведение концертов нашими педагогами. Отличный результат. Педагоги России аплодировали нам за это решение!

Все, что проходит в нашей Центральной детской школе искусств – это и есть моя жизнь. Интересная, творческая, неутомная! Радуюсь за успехи и развитие, горжусь наградами и итогами года, бесконечно придумываю и планирую – сказывается дирижерская профессия. Люблю наш сайт, родила эту идею очень давно – и теперь уже со своим выпускником Дмитрием Морозовым создаем летопись нашей школы. Люблю наши Сборники методических работ – сколько кропотливо собранного материала представили здесь коллеги! И все Сборники выпущены с издательским пакетом! Люблю наши Сборники аранжировок по итогам областного конкурса музыкально-электронного творчества «Весенний калейдоскоп», которые мы долгие годы сами создавали по своей инициативе. Ими до сих пор пользуются коллеги. Искренне радуюсь как музыкант за любые удачные исполнения – наши ли, хоров, инструменталистов, оркестров, хореографии. Правда, коллеги знают меня и как критикующего, расстроенного, недовольного человека. И это тоже моя профессиональная частица – во мне остался дирижер, он всегда слушает, анализирует недостатки, вариативно находит пути улучшения, пробует новое, тянется к звездам. И все повторяется вновь. Дам оценку «хорошо» только тогда, когда, по моему мнению, действительно, хорошо. Это касается и меня саму, в первую очередь.

Школа для меня – коллеги-единомышленники. Люблю творческих людей, которые стремятся к новым вершинам своего искусства, экспериментируют, ищут, движутся вперед. И, главное, делают все сами, без директив и указаний, у кого моторчик профессии работает постоянно!

Коротко об одном эксперименте. Для меня он до сих пор загадка – как все получилось. Лилия Анваровна Егжова, заслуженный работник культуры Московской области, талантливый руководитель хореографического отделения и образцового хореографического ансамбля «Юность» предложила однажды написать музыку к танцу крещеных татар. А сюжет? Его нет. Как напишите, так и поставлю. С таким я столкнулась впервые. Перебирала стопки нот – консультировалась, какие мелодии именно крещеных татар? Набрал, придумала музыкальный сюжет,

написала фонограмму на рабочей станции Korg. А потом Лилия Анваровна создала танец. Спасибо ей большое за красоту постановки! Однажды в Казани «Мальтийские игры» был признан лучшим татарским танцем. Мне он очень нравится до сих пор!

В этой школе у меня был золотой период ансамблевой работы синтезатора и скрипок. Вместе с очень творческим преподавателем струнного отдела Ольгой Викторовной Кузьковой мы создали ансамбль «Каприс». И поводом этому послужили привезенные мною из Питера ноты М. Таривердиева – я просто слышала музыку скрипок и синтезатора! Кропотливая музыкальная работа, аккуратность и выразительность соединения синтезатора и дуэта скрипок помогли создать очень достойный ансамбль. Дети становились победителями многочисленных академических, электронных конкурсов России, участниками концертов фонда Владимира Спивакова. Екатерина Синяговская, Елизавета Хавинсон и Виталий Иванов – первый состав ансамбля. За ними были Виктория Моисеева, Полина Цедрик и Валентин Шалгачев. Золотой период! Спасибо, Ольга Викторовна!

Из ансамблей в сердце остался и дуэт Марии Баклыковой с Мариной Кошкиной. Работать с ними профессионально было очень интересно. Взрослые исполнители. Им были подвластны уже сложные содержательные композиции. И так же, как и «Каприс», они были приглашены в концерты фонда В. Спивакова, на его фестиваль «Москва собирает друзей», на Российские и зарубежные конкурсы. Спасибо, девочки, за годы творческой работы!

И, наконец, мои слова признательности всем моим дорогим коллегам, кто создавал этот отдел, кто в разное время работал и работает с электронными инструментами – Елене Владимировне Самойловой, Инне Валерьевне Монастырской, Валерии Владимировне Зубрильчевой (нашей выпускнице), Ольге Анатольевне Моисеевой, Александру Сергеевичу Беспалову, Сергею Георгиевичу Ромащенко, Елене Владимировне Савельевой, Оксане Викторовне Митрофановой, Ларисе Константиновне Максименко, Нине Викторовне Михуткиной, Марии Юрьевне Еркиной. Так или иначе – успехи и неудачи двигали нас вперед, раздвигали горизонты инструментов, совершенствовали наше музыкальное мышление, развивали новые профессиональные навыки инструментовки и оркестровки!

И мы продолжаем держать руку на пульсе времени в коллективе талантливой школы!

С юбилеем, дорогой отдел электроники!

С юбилеем, дорогая Центральная детская школа искусств!

Раздел II

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦДШИ

---

*Алексеева Наталья Валерьевна,
преподаватель художественного отделения,
член Московской областной общественной организации
«Союз Художников»,
действительный член
Петровской академии наук и искусств*

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕЙЗАЖА В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

(из опыта работы)

Ключ к пониманию смысла слова «акварель» кроется в самом слове. Акварель – (фр. Aquarelle – водянистая; итал. Acquarello) – живописная техника, использующая специальные акварельные краски. При растворении в воде, краски образуют прозрачную взвесь тонкого пигмента. И за счёт этого создаётся эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Кажущая простота и лёгкость, с какой большие художники создают работы в этой технике, обманчива. Акварельная живопись требует мастерства владения кистью, умения безошибочно положить на бумагу краску – от широкой смелой заливки до точного заверша-

ющего мазка. Чтобы написать хороший пейзаж акварелью, нужен богатый опыт и мастерство художника. Но какими бы вы не владели навыками и умениями в акварельной живописи, без качественного основания написать стоящее произведение вам будет во много раз труднее. Качественная акварельная бумага не должна скатываться шариками под воздействием кисти или размокать. Кроме того, при выборе бумаги важно смотреть на ее плотность – это, пожалуй, основной критерий качества! Чем больше плотность, тем лучше на ней писать техническим приемом – лессировкой.

Интересно с технической стороны писать пейзажи на китайской, рисовой бумаге. В данной работе, (рис. 4) пейзаж написан на бумаге, которая изготовлена вручную с добавлением натуральных растительных волокон и листочков чая. Этот изысканный сорт бумаги специально изготовлен для придания эффектности и оригинальности художественной работе, а вживленные в ее структуру листочки натурального чайного куста сделают ее незабываемой. Бумага имеет натуральную текстуру, обладает высокой впитываемостью воды и акварельных красок, эластичностью, прочностью и долговечностью. Очень важно, что эта бумага устойчива к выцветанию.

Цель работы над выполнением пейзажа заключается в эмоциональном раскрепощении, формировании творческого неординарного подхода. Нужно учиться вырабатывать своё восприятие мира. Расширять знания о пейзаже как самостоятельном жанре в искусстве. При рисовании пейзажа необходимо научиться выбирать формат бумаги для работы определённого замысла, находить правильное композиционное решение при заполнении пространства, совершенствовать технику работы акварелью, а также развивать творческое воображение.

«То, что дает тонкость и блеск живописи на белой бумаге, бес сомнения, есть прозрачность, заключающаяся в существе белой бумаги». Это высказывание Э. Делакруа важно понять и запомнить всем, кто занимается акварельной живописью. Грязь, помутнение цвета и появление глухих пятен в акварельных работах появляются, прежде всего, тогда, когда начинающие пишут так же густо, как гуашью и маслом. Прозрачность – вот что надо ценить и беречь в акварели. Белая бумага, отражая лучи света сквозь прозрачные слои акварельных красок, придает особую свежесть оттенкам.

Чтобы пейзаж в акварельной технике был прозрачным, не вводят в смеси белила, которые делают краски мутными. Бумага заменит белила: чем больше воды на кисти, тем прозрачнее мазок и светлее цвет.

Искомые оттенки для акварельной работы получают тремя способами:

1. Две или три краски смешивают на палитре и переносят их на пейзаж сильно увлажненной кистью.

2. Второй красочный слой наносят только по просохшему слою. Если по желтому слою положить мазок синей краски, то получится зеленый цвет, а прописка красной краской по желтому даст оранжевый цвет и т.д.

3. Кладут рядом короткие мазочки чистых красок. На расстоянии эти мазки как бы сливаются в сложный цвет.

Можно написать пейзаж, используя разные технические приемы работы акварелью.

Первый способ – многослойная акварель (лессировка). Лессировка называется способ нанесения акварели прозрачными мазками (как правило,

более темные поверх более светлых мазков), один слой поверх другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные участки. Главным достоинством является возможность создания картин в стиле реализма, т.е. максимально точно воспроизводящих тот или иной фрагмент окружающей среды. Такие работы внешне имеют определенное сходство, например, с масляной живописью, однако, в отличие от нее, сохраняют прозрачность и звонкость цветов, несмотря на наличие нескольких слоев краски. Лессировка – это техника насыщенных цветов, глубоких теней, наполненных красочными рефlekсами, техника мягких воздушных планов и бесконечных далей. Основная задача лессировки – добиться интенсивности цвета.

Второй способ – способ отмывки. Сначала прописывают весь пейзаж сильно разбавленными водой красками, бледными оттенками. Но основные отношения цветовых масс устанавливают по возможности целостно и гармонично. Дав просохнуть первому слою, второй пропиской усиливают цвет полутонов, третьей пропиской насыщают цвет теней и вводят детали.

В акварельной технике больше трех слоев наносить нельзя, появляются темные пожухлые места. Каждый новый слой наносят только по просохшему слою. При наложении одного слоя на другой надо учитывать влияние нижележащих слоев на цвет новой прописки, использовать их для получения искомого оттенка.

Существуют два способа работы «по – сырому».

При первом способе наносят каждый мазок рядом с предыдущим, пока тот еще не просох, захватывая немного соседний мазок. Благодаря этому образуется мягкий переход между ними. Для усиления цвета вливают кистью нужную краску в еще не просохший мазок. Писать надо быстро, чтобы закрыть весь лист до того, как подсохнут ранее нанесенные мазки. Чтобы замедлить их высыхание, можно добавлять в воду несколько капель глицерина или под лист положить кусок влажного сукна, войлока.

При втором способе работы акварельный лист покрывают чистой водой губкой или толстой кистью и дают немного подсохнуть. Пишут по еще влажному листу, благодаря чему получаются мягкие переходы оттенков.

Возможно использование комбинированной техники.

На мой взгляд, этот метод самый оптимальный и эффективный. Начало работ, когда прописываются крупные общие места, художник проводит «по – сырому». Мелкие же детали прописывает «по – сухому». Например, небо с расплывчатыми легкими облаками можно написать «по – сырому» вторым способом, а другая часть изображения и передний план прописывается отмывкой или по сухой бумаге сочными мазками – каплями. Ослабить цвет или смягчить края мазков можно чистой полусухой кистью. Ею также останавливают, когда это необходимо подтеки краски. Не следует бояться текучести акварели. В этом ее прелесть и красота. Надо только научиться управлять красочными слоями в акварельной работе.

Рассмотрим процесс работы над пейзажем.

Приступая к работе над пейзажем, следует позаботиться о композиции пейзажа и его формате. Один и тот же пейзаж по-разному воспринимается в горизонтальном и вертикальном формате. Горизонтальный пейзаж разворачивает перед зрителем панораму далей, от работы веет спокойствием, в нем видна динамика облаков, воздушных масс.

Вертикальный пейзаж, особенно при низком горизонте, удобен для передачи просторов и выси воздушного пространства, при высоком же горизонте он “приподнимает” уходящую вдаль поверхность земли. Подобным пейзажам свойственна монументальность. С самого начала необходимо определить на плоскости листа крупные соотношения земли и неба. Элементы пейзажа должны строиться в зависимости от линии горизонта. Ритмическое построение пейзажа зависит и от того, как изобразительная плоскость разделена линией горизонта. Горизонт не должен делить картинную плоскость на две равные части. Снижение горизонта отчетливее проявляет осветление тона в направлении от первого плана к дальнему плану. В результате детали первого плана, выступающие на светлом фоне, смотрятся силуэтом. Низкий горизонт, особенно при вертикальном формате, вызывает ощущение, что пространство как бы устремлено в просторы неба. Высокий горизонт производит обратный эффект – воздушное пространство над землей уменьшается, зато расширяется поверхность земли. Благодаря этому, лучше передаются расстояния между предметами пейзажа, чем при низком горизонте. На первом этапе, решив композицию, намечаем на плоскости листа карандашом главные части пейзажного мотива и пропорции больших масс. Затем, уточняется месторасположение отдельных элементов пейзажа в соответствии с пространственными планами, в пределах которых они находятся.

Рисунок, предназначенный для акварельного пейзажа, имеет свои особенности. Карандаш не должен просвечивать сквозь слой краски, поэтому линии обычно делаются бледными и лаконичными. В то же время чем точнее и выразительнее рисунок, тем увереннее можно будет работать цветом. Исправления при работе акварелью почти невозможны. И резинка, которой приходится стирать карандаш, может нарушить верхний слой бумаги, так что краски будут ложиться неровно, жухнуть. Поэтому надо стараться наносить рисунок безошибочно.

Закончив подготовительный рисунок, надо аккуратно промыть бумагу чистой водой, причем большой мягкой кистью сверху в низ, как бы делая отмывку. Это освободит поверхность листа от лишнего графитного порошка и возможного загрязнения. Если предстоит работать над пейзажем долго, то рисунок, тщательно подготовленный на одном листе бумаги, где приходилось пользоваться ластиком, можно перенести на другой.

Начинаем работу в цвете. На втором этапе работы над пейзажем будем использовать комбинированную технику. Пишем парк графа Воронцова по этюдам, выполненным на пленэре в Крыму. В технике «по – сырому» напишем небо. Живопись «по – сырому» требует собранности, безошибочного движения кисти, острого чувства цвета. Никогда не нужно придерживаться какого либо одного приема. Представители школы многослойной живописи всегда старались написать небо сразу, с одной прокладки. Далее, находим на палитре нужный основной

цвет, обращаем внимание на особенности формы различных камней (рис. 1), как падает свет, с какой стороны, и постараемся не просто залить цветом, а подчеркнуть движением мазка все цветовое и тоновое многообразие формы. Делая переход из цвета в цвет, например из серо – голубого в серо – коричневый, не надо дожидаться пока высохнет один оттенок. Сразу рядом вписываем другой оттенок, чтобы два цвета слились мягко, «по – сырому» первым способом. Работу ведем со светлых тонов, в которые добавляются более темные. В процессе исполнения надо следить, чтобы на кисти не было много воды, лишняя влага образует потеки, ненужные пятна, пейзаж можно испортить. В то же время кисть не должна быть сухой. Мазки нужно накладывать на работу не кончиком, а плоскостью – боком кисти по форме изображаемых предметов. Не следует перекрывать одно место несколько раз – получится грязный похухлый оттенок. Смешав краски на палитре и найдя нужный цвет, положите его так, как ощущаете его в натуре.

Очень важно запомнить: работа в акварели начинается со светлых тонов. Бережно, легко, почти водой прописываются светлые места, так как роль белил в акварельной живописи выполняет бумага. Необходимо понимать отличие тона от цвета. Цвет с технической стороны – это краска – синяя, желтая, красная и т.д., их различные смеси. Тон – это цветовая насыщенность. Например, возьмем синюю краску и, разбавляя ее водой сделаем прямоугольнички от светло – голубого до темно – синего. Это и будет разница в тоне. Две или несколько различных красок могут быть одинакового тона, то есть одинаковой светосилы. На черно – белой фотографии однотонные различного цвета краски выглядят одинаковыми серыми пятнами.

Третий этап заключается в прописке всех деталей пейзажа, особенно первого плана (рис. 2, 3). Пропиской усиливают цвет полутонов и в полную силу передают цвет теней и вводят детали.

В изображении пространства в пейзаже большую роль играет проработка формы живописных объектов, которые находятся на различных пространственных планах. Чтобы передать глубину в пейзаже, нужно более конкретно прописывать формы предметов или объектов переднего плана. На передних планах отчетливее проступают собственные цвета предметов, здесь они выглядят объемнее, насыщеннее, с контрастной светотенью. При решении дальних планов нужно учитывать законы воздушной перспективы. По мере удаления от зрителя формы предметов теряют объемность и приобретают уплощенный, силуэтный характер, ослабевает их насыщенность – цвета становятся обусловленными воздушной средой и зависят от степени удаления от зрителя. Каждый новый красочный слой наносят по просохшему предыдущему слою. Освещенные выпуклости камней при этом оставляют незаписанными до третьей прописки, после чего они слегка подсвечиваются в соответствии с оттенками бликов в натуре (блики всегда цветные). При наложении одного слоя на другой надо учитывать влияние нижележащих слоев на цвет новой прописки. Интересным способом может быть работа **по фрагментарно увлажненному листу**, когда акварельный лист смачивается не полностью, а лишь в некоторых конкретных местах. Длинный мазок, захватывающий как сухие, так и влажные области бумаги, приобретет неповторимые очертания. Он соединяет четкие контуры в сухих местах с «растекшимися» контурами в увлажненных. Такой мазок изменяет свою тональность в разных по степени влажности областях пейзажа.

Исходя из вышесказанного, можно выделить три основных этапа выполнения пейзажа.

1. На самом первом этапе, когда мы определили композицию пейзажа, выполняется подробный рисунок карандашом, тонкими линиями.

2. Следующим этапом будет прокладка основного тона неба, земли с камнями и деревьев. Следует постараться передать основные тональные и цветовые отношения.

3. И третьим, завершающим этапом, будет прорисовка деталей, обобщение и завершение работы. Достижения колористического единства пейзажа.

Трудно сказать, который из методов сложнее и труднее для овладения комбинированной техникой или лессировки. Каждый из них предполагает необходимость чувствовать цвет, понимать форму, то есть уметь слагать форму цветом. Художник обязан, работая над частным, видеть общее, представлять себе задачу и конечную цель. Цветовое отношение между отдельными объектами, участками, и планами видимой природы, правильная передача общего цветового состояния природы зависит от освещения. Освещение в пейзаже во многом определяет успех построения эмоционально-выразительного пейзажного этюда. На первых этапах нужно научиться чувствовать роль воздушной перспективы и освещения, выработать способность замечать не предметные цвета, а цвета, обусловленные освещением и удаленностью предметов.

В любом изображении вместе с движением среды перемещается и зрительский взгляд. Это перемещение совершается посредством переходов зрения с плана на план, от предметов, расположенных на одном плане, к предметам последующего плана. При этом глаз как бы обходит деревья или какие-либо другие предметы, в нашем случае это каменная дорожка и валуны, лежащие вдоль дороги, первых планов (рис. 4). Или следует в глубину за изгибом каменной ступенчатой дорожки, затем задерживается на дальних планах и теряется где-то у маленького прохода среди больших валунов. Сделаем заключение, что такое движение является средством развития сюжета в пейзаже, делает его интересным для разглядывания, придает многозначность изображению.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Батенева Елена Викторовна,
кандидат культурологии,
заведующая отделом общего фортепиано,
преподаватель класса фортепиано

ЦИКЛ «24 ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО» В.А. ПОЛТОРАЦКОГО

В статье приведен анализ цикла «24 прелюдии и фуги» для фортепиано В.А. Полторацкого, а также краткая биография композитора. Анализируется общий характер и строение цикла в целом, жанр прелюдий, подход композитора к выбору темы фуги и работа над ней. Также предпринята попытка раскрыть жанровые и стилистические особенности композиторского языка В.А. Полторацкого.

Во второй половине XX века полифоническая музыка вновь заняла центральные позиции в творчестве многих выдающихся отечественных композиторов. Полифонические циклы П. Хиндемита, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и сегодня представляют интерес для исполнителей и исследователей музыки. Цикл «24 прелюдии и фуги для фортепиано» В.А. Полторацкого (годы жизни 1949–1986) также является ярким и талантливым образцом полифонического искусства второй половины XX века, но, к сожалению, пока мало изучен. Этот цикл талантливо и умело сочетает в себе классику формы с живостью и оригинальностью мелодического языка.

Виктор Александрович Полторацкий родился в Тбилиси в 1949 г. [2, с. 4]. Он является потомком дворянского рода Полторацких. О музыкальной даровитости рода Полторацких стало известно еще в XVIII веке, когда прапрадед Виктора Александровича, Марк Федорович Полторацкий, сын соборного протоиерея в г. Полтаве, за высокие достижения в музыке был пожалован императрицей Елизаветой Петровной потомственным дворянством и назначен директором Придворной певческой капеллы, которую он возглавлял более тридцати лет до конца жизни. Марк Федорович Полторацкий стал первым русским артистом, выступавшим на оперной сцене в Италии и Петербурге наравне с прославленными итальянскими певцами [2, с. 4].

Мать Виктора Александровича – Татьяна Викторовна Полторацкая, пианистка, заслуженный педагог Грузинской ССР, стала первым педагогом для маленького Вити. Уже с пятилетнего возраста он начал заниматься в Тбилисской Центральной музыкальной школе (ЦМШ) им. З. Палиашвили по классу скрипки у профессора Б. Чиаурели. Уже в этом раннем возрасте, в процессе обучения, у

Виктора проявились интерес и способности к композиции, в связи с чем в 7 лет он был переведён на фортепианное отделение в класс заслуженного педагога Грузии Е.В. Чернявской, а по композиции – в класс А. Шаверзашвили. Известно, что с раннего детства с маленьким Витей занималась гувернантка, немка по происхождению, которая обучала его, в том числе немецкому языку. Поэтому все первые и последующие композиторские работы В.А. Полторацкого были снабжены подробными письменными комментариями на двух языках – русском и немецком.

В дальнейшем преподавателем Виктора Полторацкого по композиции стал Д.Б. Кабалевский, который, услышав его во время одной из поездок в Тбилиси, высоко оценил способности юного композитора. Эта встреча, в том числе, послужила поводом для переезда семьи в Москву. Здесь Виктор продолжил занятия в Московской Центральной музыкальной школе в классе Анаиды Степановны Сумбатов, у которой занимались такие таланты как Владимир Ашкенази, Владимир Крайнев, Оксана Яблонская, и многие другие видные пианисты. Виктор Полторацкий занял среди них достойное место, а в 1966 г. он стал студентом Московской государственной консерватории, где обучался у профессора Т.П. Николаевой (фортепиано) и Д.Б. Кабалевского (композиция).

Виктор Полторацкий успешно совмещал обучение сразу на двух факультетах, исполнительском и композиторском, что, как известно, не является частой практикой. Более того, и после окончания обучения он продолжал себя реализовывать сразу в нескольких музыкальных направлениях: и как виртуозный исполнитель – пианист, клавесинист, органист и как композитор и в некотором смысле аранжировщик, так как писал обработки [3].

Виктор Полторацкий стоял у истоков создания Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», с которым связаны последние годы жизни и творчества композитора. Он сделал множество аранжировок для этого оркестра и сочинил для него немало пьес, многие из которых стали визитной карточкой коллектива. Эти концертные пьесы получили широкую популярность. Одним из таких произведений стал «Сувенир» из цикла «Музыка отдыха», оркестрованный специально для В. Спивакова.

Владимир Спиваков в своем интервью газете «Культура» [1, с. 13] вспоминает: «Не знаю, появится ли когда-нибудь рядом со мной такой выдающийся музыкант, как Виктор Полторацкий. Я никогда не забуду, как однажды на гастролях альти умудрились потерять ноты своей партии, по-моему, это было какое-то сочинение Шостаковича. Виктор буквально за два часа по памяти записал для них транскрипцию в альтовом ключе. Не уверен, что существует еще один оркестровщик, способный сделать нечто подобное».

Вероятно, Т.П. Николаева, исполнительница всех прелюдий и фуг И.С. Баха и Д. Шостаковича, а также композитор, автор «Полифонической триады» для фортепиано, также оказала влияние на музыкальное становление композитора-полифониста В. А. Полторацкого. Именно во время обучения в консерватории он начал работу над полифоническим циклом 24 прелюдии и фуги.

Музыка 24 прелюдий и фуг, как и вся музыка В.А. Полторацкого, – яркая, живая, образная, динамичная и современная. Талант позволяет композитору мастерски сочетать в музыкальной ткани произведения элементы из совершенно разных стилей и эпох. В музыке этого цикла можно встретить, вплетенные в полифоническую ткань, джаз и народную песню, танец и импровизацию.

Виктор Полторацкий начал работу над этим циклом в восемнадцатилетнем возрасте. Работа продолжалась 4 года, во время обучения в консерватории с 1967 г. по 1971 г. Друг композитора, пианист А. А. Мндоянц, в предисловии к нотному изданию прелюдий и фуг, пишет, что «несмотря на молодость автора, пьесы написаны с незаурядным мастерством и блеском. Музыка прелюдий и фуг – яркая и разнохарактерная: здесь искрометный юмор и драматические моменты, лирика и пародия» [2, с. 6].

Цикл выстроен по квинтовому кругу. Первая часть (ор. 16) – диезные тональности, вторая (ор. 17) – бемольные.

Прелюдии цикла – яркие, характерные пьесы. Во всех прелюдиях ритм, в виде повторяющейся фигуры, или непрерывного движения шестнадцатыми или триолями, служит драматургической основой, на фоне которой разворачивается мелодическая линия. Большинство прелюдий этого цикла гомофонно-гармонические, но есть и полифонические (D-dur, cis-moll, Es-dur).

Жанр прелюдий разнообразен: первая (C-dur) и последняя (d-moll) – прелюдии импровизационного типа. Такое их расположение создает арочную конструкцию цикла. Есть танцевальные прелюдии (D-dur, H-dur, b-moll); прелюдии-вариации (B-dur) – первые три старинные на basso-ostinato, потом – три джазовые.

Большинство прелюдий цикла задорного, игривого характера (G-dur, Des-dur, As-dur, Es-dur, F-dur). Но есть прелюдии, имеющие характер вдумчивого размышления (h-moll, cis-moll, f-moll), или величественные, монументальные (es-moll, g-moll). Музыку многих прелюдий можно назвать театральной, так как при прослушивании предстает яркий образ, или даже действие. Ярким примером может послужить прелюдия F-dur.

Образность иногда создается благодаря контрастам – динамическим или ритмическим. Скачки сменяются равномерным движением или стремительными пассажами (прелюдия и fuga C-dur, прелюдия a-moll, Des-dur, F-dur, fuga G-dur, cis-moll.), или наоборот, образность достигается длительным повторением одного и того же оборота (прелюдия e-moll, H-dur, A-dur).

Более точный образ и характер звучания помогают создать подробно выписанные автором обозначения, в которых указывается тембр определенных инструментов. Например, в первой прелюдии C-dur в нижнем голосе встречаем обозначение quasi Contrabasso; в прелюдии A-dur есть обозначение quasi Celesta, а в фуге quasi Campana; в фуге cis-moll – quasi Tromba; в прелюдии c-moll – quasi Fiati; в фуге – quasi Silofone.

Такие подробные указания можно встретить и в темповых обозначениях. Автор добавляет к moderato или allegro дополнительные характеристики: в фуге Des-dur – allegro scherzando, в фуге fis-moll – moderato con agitazione; встречаются и жанровые указания темпов: в фуге H-dur – Alla valzer, в прелюдии As-dur – Tempo di Marcia; также можно встретить такие темповые указания, как comodo – прелюдия e-moll, semplise – прелюдия A-dur, leggiero – прелюдия fis-moll, dolente – прелюдия gis-moll, c-moll, maestoso – прелюдия es-moll, mesto – прелюдия g-moll, doppio movimento – fuga d-moll.

Музыка цикла – преимущественно живая, быстрая. Лишь в девяти фугах встречаются медленные или умеренные темпы (фуга a-moll – lento, e-moll – meno mosso, fis-moll, – moderato con agitazione, es-moll, h-moll, es-moll, g-moll – moderato, gis-moll – sostenuto, f-moll – andante cantabile).

Возможно это связано с тем, что сам В.А. Полторацкий, как отзываются о нем его друзья и родные, был человеком жизнерадостным, открытым и легким в общении, а потому и музыка его наполнена жизненной энергией, в ней чувствуется постоянный импульс, движение. Так как В.А. Полторацкий был виртуозным исполнителем, его блестящая техника в сочетании с харизматичностью, композиторским талантом и чувством юмора ощущаются в музыке цикла.

Эти качества В. Полторацкого позволили ему внести даже в серьезную и строгую форму фуги элементы юмора.

В частности:

- в фуге № 6 использован «лейтмотив» Фантомаса из музыки к знаменитому кинофильму;

FUGA (a 4 voci)
L'istesso tempo

The musical score for FUGA (a 4 voci) L'istesso tempo is presented in two systems. The first system shows the beginning of the piece with a treble clef and a key signature of two sharps (D major). The right hand has a melodic line starting with a quarter note G4, followed by eighth notes, and a 'T' marking above it. The left hand provides a rhythmic accompaniment. The second system continues the piece, showing more of the melodic development in the right hand and the accompaniment in the left hand.

- фуга № 9 заканчивается солдатской походной песней «Соловей, соловей пташечка»;

The musical score for FUGA № 9 is presented in two systems. The first system shows the beginning of the piece with a treble clef and a key signature of two sharps (D major). The right hand has a rhythmic melody starting with a quarter note G4, followed by eighth notes, and a 'f' marking below it. The left hand provides a rhythmic accompaniment. The second system continues the piece, showing more of the rhythmic development in the right hand and the accompaniment in the left hand. The piece concludes with a march-like rhythm.

- в фуге № 18 слышим знаменитого «Чижика-Пыжика»;

Poco meno [mosso] (Tempo I)

The image shows three systems of musical notation for Fugue No. 18. The first system starts with a treble clef, a key signature of two flats, and a 4/4 time signature. It features a series of eighth-note chords in the right hand, marked with a forte *f* dynamic and a trill *T* above the first measure. The second system begins with a measure number '3' and continues the eighth-note pattern, with dynamics ranging from *f* to *dim.* and *p*, and a marking 'non arpegg.' above the right hand. The third system starts with a measure number '6' and shows the continuation of the fugue, with a trill *T* above the right hand.

- начало фуги № 23 ассоциируется с началом сонаты № 1 Л. ван Бетховена;

FUGA (a 3 voci)

♩ = 116

The image shows a single system of musical notation for Fugue No. 23. It is written for piano with a treble clef, a key signature of two flats, and a 2/4 time signature. The right hand contains a melodic line with various rhythmic values and fingerings (1, 2, 4, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3) indicated above the notes. A trill *T* is marked above the first measure. The bass line is mostly rests.

- в прелюдии № 11 – намек на аргентинское танго;
- в фуге № 15 цитируется песенка «Антошка» из мультфильма;
- в прелюдии № 13 использован одесский песенный фольклор [2, с. 6].

Прелюдии и фуги В. Полторацкого, как правило, образуют контрастно-составную форму. В конце всех прелюдий мы встречаем обозначение аттасса. Часто в фугах мы наблюдаем развитие прелюдийного материала, ритмического, интонационного. Таким образом, фуга становится драматическим центром, кульминаци-

ей. Примерами такого развития могут послужить прелюдия и fuga G-dur, e-moll, h-moll, E-dur, H-dur, es-moll, gis-moll, f-moll, Es-dur, d-moll.

Но есть прелюдии и фуги контрастные друг другу, например – a-moll, A-dur, fis-moll, cis-moll, b-moll. Также можно выделить еще одну группу прелюдий и фуг, которые объединены по настроению и характеру: C-dur, D-dur, Des-dur, c-moll, F-dur.

Характер фуги в первую очередь зависит от темы. Темы В. Полторацкого разнообразны. У некоторых первостепенное значение имеет ритм, таковы, например, темы фуг C-dur, E-dur, cis-moll, As-dur, Es-dur, d-moll; тема фуги a-moll содержит скрытое двухголосье; тема фуги B-dur начинается с музыкальной расшифровки аббревиатуры BACH;

FUGA (a 4 voci)

$\text{♩} = 120$

а первые звуки темы фуги F-dur, как уже было сказано выше, похожи на начало сонаты № 1 Л. ван Бетховена.

Практически все темы фуг неквадратны и имеют стандартное строение – ядро и общие формы движения. Исключение представляют лишь темы фуг a-moll, D-dur, h-moll, f-moll, g-moll, d-moll, в которых ядро и общие формы движения не ярко выражены.

Одна из особенностей стиля В. Полторацкого – частая смена размеров. Они (размеры) меняются не только на протяжении прелюдии или фуги, но даже в пределах темы. Например, в фуге G-dur размер на протяжении 5 тактов темы меняется 3 раза: 5/8, 6/8, 5/8; в фуге h-moll на протяжении 3,5 тактов темы также 3 раза: 3/4, 4/4, 3/4; в фуге gis-moll на протяжении 4 тактов темы размер меняется 4 раза: 5/4, 3/4, 4/4, 3/4; в фуге B-dur на протяжении 6 тактов темы размер меняется 6 раз: 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 2/4, 5/8 – это тема фуги с аббревиатурой BACH, в ней с каждым тактом укорачиваются длительности с целой до восьмых.

Как правило, темы фуг небольшие, занимающие от 3,5 до 5 – 5,5 тактов, за исключением: f-moll – 2 такта, es-moll – 7 тактов, F-dur – 7,5 тактов, D-dur – 8 тактов, H-dur – 9,5 тактов.

Фуги В. Полторацкого преимущественно трех и четырехголосные. Одна fuga – пятиголосная – g-moll, двухголосная – cis-moll, и одна двойная fuga – D-dur.

Тональный план построения «тема-ответ» преимущественно классический. Тема начинается, как правило, с тоники, редко с V или III ступени – ответ звучит в тональности доминанты с той же ступени, что и тема. Исключение составляют фуги: fis-moll, Des-dur, f-moll. Третье проведение темы, как правило, звучит в основной тональности. Противосложения редко бывают до конца удержанными. Они могут звучать частично или варьироваться.

В фугах В. Полторацкого часто можно встретить разные приемы обращения с темой, например – тема в увеличении, в обращении. В рукописях прелюдий и фуг автор тщательно и подробно проставлял все обозначения тем, противосложений и контрапунктов, а также вписывал указания относительно характера и звукоизвлечения.

Что касается ладотональности, то в музыке прелюдий и фуг часто используются диссонирующие интервалы, такие как септимы, секунды, частое повышение и понижение ступеней, скачки – все это говорит о современной, для того времени, технике письма. Также современной музыке В. Полторацкого делает применение джазовых ритмов интонаций, и, конечно же, использование цитат из известных мелодий.

Цикл «24 прелюдии и фуги» В.А. Полторацкого выполнен на высоком профессиональном уровне, о чем свидетельствует и классическая полифоническая техника, и строгое следование форме, и строение темы. Хотя по мелодической структуре эта музыка находится в русле традиций XX века, но в сравнении с музыкой его современников отличается ясностью и простотой для восприятия, что подтверждается включением бытовых интонаций. В целом, этот цикл имеет высокую художественную ценность и должен занять видное место в учебном и концертном репертуаре пианистов разного уровня подготовки.

Литература

1. Ежедневная газета «Культура» № 1–2 (7308–7309) 10–16 января 2002. 16 с.
2. Полторацкий В.А. 24 прелюдии и фуги для фортепиано. [Ноты] Москва: Юргенсон, 2006. 138 с.
3. Полторацкий, Виктор Александрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полторацкий,_Виктор_Александрович (дата обращения: 24.10.2016 г).

Дворянов Александр Сергеевич,
преподаватель класса фортепиано

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ СОНАТЫ В.П. ЗАДЕРАЦКОГО

Все сочинения композитора были уничтожены во время второго его ареста в 1926 году. Поэтому, самые ранние из дошедших до нас сочинений Всеволода Петровича – две фортепианные сонаты, датированные июлем и августом 1928 года. Созданы они уже на свободе, но без инструмента, записаны не на нотной бумаге, а на разрозненных блокнотных листах – карандашом. Потом, уже с инструментом, композитор откорректировал их. Сонаты пронумерованы номер 1 и номер 2. Рукописи сонат – это разлинованные самим композитором блокнотные листы форматом 22 на 18 сантиметров. В конце каждой из рукописей значится – “Керчь. Старый карантин. 1928 год. 13 июля” (после Первой сонаты), “13 августа” (после Второй сонаты). К каждой приложено несколько таких же листочков с исправлениями и вставками. Всё записано карандашом и запись не хранит использования ластика. Ошибки аккуратно зачёркивались или переписывались в дополнительных листах. По-видимому, создание композиций развёрнутого масштаба – всего по месяцу для каждой сонаты, потребовало предельного сосредоточения композитора. То, что сочинения написаны карандашом, говорит об экстремальных условиях работы. Дело в том, что в обычных условиях композитор принципиально всё записывал исключительно чернилами. Но сразу после освобождения композитор не имел ни чернил, не инструмента и в порыве вдохновения, в максимально короткий срок, записал эти два сочинения, задуманных, скорее всего ещё в тюрьме, карандашом и на блокнотных листах, которые оказались под рукой. Таким же образом в будущем записаны Двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепиано и Четвёртая соната *f-moll*, которые писались после очередного ареста.

Две первые фортепианные сонаты 1928 года написаны в свободной атональной манере. Образный строй обеих сонат отражает трагизм жизненных обстоятельств пережитых композитором перед созданием сочинений и во время ареста. Мрачный, даже inferнальный колорит заглавных тем, экспрессия, драматизм материала – всё это отражает то состояние, в котором композитор находился во время тех событий. Пожалуй, это самые мрачные произведения композитора. Что мог чувствовать тридцатисемилетний композитор, зная, что все его прежние рукописи уничтожены, несправедливо арестованный по политическим соображениям он понимал, что будущее его туманно и неопределенно. Все эти мысли и чувства и отразились в двух сонатах. Однако, как и всё у него, несмотря на трагические жизненные обстоятельства, эти произведения несут в себе и жизнеутверждающую силу духовного сопротивления.

Оба опуса являют собой – нециклическую моноформу, в которой конструктивные черты сонатной формы выражены ясно, но осложнены чертами,

присущими именно моноформе. В то же время эти композиции нельзя квалифицировать как масштабные “гиперсонатные” конструкции. Продолжительность их не очень велика, но форма самодостаточна, успешно заменяя ожидаемую цикличность. Хотя сонаты написаны в атональной манере, стилистика их являет собой задел на будущее творчество композитора, концентрируя в себе те элементы, которые будут широко представлены и в последующих произведениях композитора – преобладание нетерцовых структур гармоний, тяготение к сонорно-колористическим эффектам, индивидуально окрашенная ритмика, опорные аккордовые комплексы, органичные пункты, остинато, фигурированные движения. Это произведения уже зрелого мастера, который знает, что он хочет и как это сделать. Прослушивается некоторое влияние позднего Скрябина, которого Всеволод Петрович очень любил; в общей атмосфере сонат, в кварто-квинтовых гармонических соотношениях, но при этом мелодика композитора глубоко индивидуальна и сразу узнаваема и в будущих его произведениях, как важнейший элемент его музыкального языка.

Вообще, что касается мелодического языка композитора; мне бы хотелось выразить его сущность определением – “затаённое очарование” или “потаённое очарование”, которое есть буквально в каждом произведении композитора. Это и есть чёткая индивидуальность стиля композитора, когда при каждом последующем прослушивании, произведение является к нам с новой стороны и преобразуется новыми звуковыми впечатлениями и предстаёт перед нами как бы в ином, по сравнению с предыдущими прослушиваниями, виде. Постепенно, слуху является образ, абсолютно завершённый и самодостаточный, но при этом уникальный и цельный в каждой из своих малых частей, подобно бриллианту, переливающемуся всеми цветами радуги в своих гранях. Игра света и тени, звука и тишины, также является важнейшим элементом творчества композитора. Стиль композитора, который в контексте творчества его современников и XX века вообще, можно назвать – неоромантизмом, который впитал в себя и точность классицизма, звуковые поиски импрессионизма, свободу авангардизма и даже индивидуальные особенности народных ладов. Получается романтизм или, точнее, неоромантизм в самом духе произведения, в посыле его, в подаче материала, но обёрнутый в строго нужную для конкретного случая оболочку того или иного стиля.

Эти две сонаты важны также ещё и тем, что являются, как бы своеобразным мостиком между предыдущими произведениями композитора, которые, к сожалению, до нас не дошли и последующими творениями, в которых, наряду с возвратом к тональности, развитие получили важнейшие элементы стиля композитора, заложенные в этих сонатах. Несомненно, что за те несколько лет, во время которых композитор находился под арестом и, соответственно, ничего не писал, Всеволод Петрович переосмыслил своё творчество, свой музыкальный язык, своё, так сказать, музыкальное кредо. И итогом этого переосмысления и явились первые две сонаты, написанные сразу после освобождения в едином порыве вдохновения, которые, одновременно, стали фундаментом и вехами в новом творческом периоде композитора. Как же невыразимо жаль, что до нас не дошли произведения, написанные до 1928 года, ведь тогда мы бы смогли проследить эволюцию творческого стиля композитора, его индивидуальных черт, влияния других композиторов, которые испытывал Всеволод Петрович. Но как бы то ни было, в первых двух сонатах многое сплелось воедино: кульминация его поисков

раннего периода, переосмысление всего жизненного пути в связи с трагическими коллизиями и декламация новых черт развития для дальнейшего творчества. Композитор в пору своего 37-летия оказался на распутье, прощаясь с прошлым и как бы начиная жизнь и творчество с чистого листа. Но это уже был сложившийся мастер со строго индивидуальными чертами своего мышления и языка.

Стилистика первых двух фортепианных сонат говорит о стремлении композитора к активному поиску новых форм выражения, о новаторстве его собственного музыкального языка. Вместе с тем, его фортепианные циклы миниатюр, созданные в конце 20-х годов, развивают новую, в отличие от сонат, линию творчества композитора. Эти циклы, которые мы ещё рассмотрим, являют нам полную противоположность своего содержания сонатам. Мрачная экспрессия и трагический драматизм сонат сменяется светлой созерцательностью, лирической углублённостью, интимной атмосферой чувствования. В целом же сонаты и миниатюры, при всей индивидуальности композитора, свидетельствуют о теснейшей связи с русским музыкальным модернизмом тех лет, с так называемым “русским авангардом” первой волны. Напомним, что Всеволод Петрович дружил с Александром Мосоловым и входил в Ассоциацию Современной Музыки, видную организацию тех лет, которая исповедовала самые передовые взгляды на музыку и объединяла многих талантливых композиторов (Рославец, Мосолов, Попов, Шиллингер, Щербачёв, Шебалин, Мясковский, Шостакович и другие).

Вернёмся же к сонатам. Как мы уже отмечали выше, обе сонаты одночастные. Общим для обеих сонат является наличие вступлений. Мрачное вступление первой сонаты – *Andante* – октавами левой руки в нижнем регистре по звукам *es-d-a-gis-d-cis*, которые образуют, по меткому наблюдению замечательного исследователя творчества композитора – Кристины Богдановны Блажкевич-Чаплин – “тему креста”. Эта же тема (*es-d-as-g-des*) будет начальным мотивом главной партии. Секундо-хроматические последовательности, на которых построено вступление, триольные и аккордовые диссонансные фигурации, сразу же обнажают резкий, жёсткий, остро-угловой музыкальный язык сонаты. Можно сказать – из вступления вырастает главная партия и вся соната в целом. Единство материала со всей очевидностью декларирует принцип моноформы. Главная партия – *Allegro impetuoso* – развивает тему вступления. Главная тема, как бы разгораясь по ходу движения, опираясь на широкие фигурации левой руки, выражает неповиновение, стремление к борьбе. Это тема-противостояние жизненным обстоятельствам, злым силам. Материал вступления получает здесь своё развитие в виде энергичного движения главной темы, состоящей из двух фраз повторного строения, затем, как бы подытоживая основной посыл, тема проводится в низком регистре левой руки и подходит к своеобразному маршу на 5/4, который играет роль связующего раздела. Рваный ритм и решительная упругость олицетворяют собой шествие злых сил, в противовес которым, выступает стонающая мелодическая линия; напряжение нарастает и неожиданно, по принципу контраста и переломного момента, вступает побочная партия.

Лирический образ побочной партии, в которой ярко проявилось самобытное мелодическое дарование композитора, служит сопоставлением “тёмного субъективного” (главная партия) и “светлого индивидуального” (побочная партия) начала. Певучая, созерцательная побочная партия обладает трёхфазным репризным строением, после чего наступает развёрнутое трёхфазное (уже безрепризное) за-

ключение экспозиции. В центре этого заключения мрачный эпизод *Quasi Marcia*, который играет роль кульминации всей экспозиции. Разработка также трёхфазна: 1) энергично устремлённая трёхголосная fuga со стреттами и ракоходными преобразованиями темы, которая является одним из вариантов темы вступления и главной партии, что ещё раз говорит о монотематизме; 2) квазиимпрессионистская мерцающая зона звучаний, построенная на теме-противопоставления маршу связующего раздела; 3) заключение разработочной зоны, которое, в свою очередь, построено на материале второй темы побочной партии и темы главной партии. Как отмечает К. Б. Блажкевич-Чаплин – “fuga, в разработке первой сонаты, с использованием сложной новационной инверсии – потактового ракохода темы, до Задерацкого в полифонической литературе не встречалась”. (К. Б. Блажкевич-Чаплин. Предисловие к нотам. Львов: Споллом, 2003.)

Затем следует реприза, причём вступление тоже повторяется. Реприза изобилует точными повторами, но в сокращении, так как усекаются внутренние репризы в партиях. Любопытно, что побочная партия подаётся в прежнем звуковысотном положении (также с усечением внутренней репризы). Мощная октавная кода служит послесловием и трагическим заключительным выводом всей сонаты. Будто фатум и неумолимый рок последний раз напоминают о себе, в оскале нисходящего движения октав в нижний регистр. Но многократное повторение звука *Des*, с наложением секундных соотношений, в самом конце, говорит нам, что дух и воля не сломлены в тяжёлой жизненной борьбе с внешними обстоятельствами. Это выходит и из общего энергичного движения всей сонаты, композитор как бы показывает, что дух – это борьба, а где борьба там и движение и энергия. И только побочные партии служат, как бы “островком безопасности”, местом душевного отдыха в своём отстранённом, ирреальном, певучем звучании.

Музыкальный язык и тематизм Задерацкого остроиндивидуален. И хотя, он находится в русле авангардного течения тех времён (напомним, что композитор принадлежал к АСМ) и выражается в использовании сложной аккордики различной структуры, многочисленных остинато (любимый приём композитора), резко-диссонансных гармонических построений, атональности, свободного применения хроматизма, уже в первых двух сонатах проявились те черты, которые в дальнейшем будут являться опознавательными знаками всего творчества композитора. В первую очередь, это касается формообразования – приверженности классическому принципу конструирования формы. Композитор дорожит найденным тематизмом, стремится к его многократным вариантным возникновениям. Как отмечает выдающийся исследователь творчества композитора – Всеволод Всеволодович Задерацкий (сын композитора) – “Композитору совершенно чужд столь актуальный для музыки XX века континуально-эволюционный принцип становления формы, основанный на сквозной изменчивости материала и его перманентном обновлении. Репризная форма, возвращающая тематические конструкции, позволяющая ещё раз оценить их значимость и специфическую оригинальность (а иной раз – откровенную красоту) – вот неизменная (и традиционная) опора малых и пространных его композиций”. (Задерацкий В. *Per aspera...* М.: «Композитор», 2009. С. 100.) Также В. В. Задерацкий пишет: “Главным носителем индивидуализации в сочинениях от 1932 года и далее является мелос. Мелодическое богатство, изящная красота мелодических структур, их индивидуальная неповторимость, становятся главным источником обаяния его сочинений. В опре-

делённой мере это относится и к опусам 20-х годов, но здесь в роли “индивидуального рельефа” могли также выступать гармония, колорит, сонорные остинато, словом, компоненты нетрадиционного ряда, отводящие мелодии лишь паритетное (а не превалирующее) место. Это ощутимо и в сонатах 1928 года, с той лишь разницей, что линейно-мелодический фактор является всё же здесь определяющим, главным средоточием тематической индивидуальности”. (Там же. С. 99.)

Также, одним из ярких опознавательных знаков стиля композитора является мелодия как таковая и мелос вообще. Особенности его ладовой окраски в системе, равнозначной двенадцатиступенчатости, образованной полной хроматизацией мажора-минора. Помимо мелодии как таковой, композитор свободно использует различные гармонические наложения интервально-аккордового соотношения, которые вплетаются в общую ткань произведения и служат прочным каркасом для него. Мелодические линии композитора яркие и самобытны, в построении музыкальных фраз композитор избегает всяческого рода банальностей и тривиальностей, зачастую его мелодические линии как бы произрастают из общего построения гармонии, а гармония становится так же важнейшим элементом построения музыкального повествования; это два взаимоважных и взаимодополняющих друг друга элемента. Именно в этом проявилось яркое новаторство музыкального языка композитора. И, конечно же, нельзя не отметить, как один из важнейших элементов письма Задерацкого – стремление к полифоничности материала. Музыкальное мышление композитора глубоко полифонично, его особенности – чёткая линейность и многослойность в принципе построения музыкальной ткани. (Впоследствии, композитор одним из первых в XX веке (если не первым) создаст цикл – Двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепиано (1937 год), который будет, как и сонаты, записан без инструмента, когда композитор находился в очередной раз в заключении – в суровых колымских лагерях.) В сонатах это проявилось и во включении фуги в разработку (в Первой сонате) и во введении её составных элементов (интерлюдий) в форму сонатного аллегро, а также в общем полифоническом типе тематизма. Вот что пишет Блажкевич-Чаплин о построении тематизма композитором: “...дополняет эти черты аккордовость, что говорит о важности и широком применении также и вертикали в строении фактуры. Взаимообусловленность в ней горизонтали и вертикали настолько значительная, что создаётся мелодико-гармонический “симбиоз”, который проявляется в общности интонационно-интервального зерна для двух векторов фактуры, а также в аккордизации мелодических интонаций и в мелодизации аккордики. Что же касается мелодики, то для неё характерно разнообразие: поступенность, процессуальное интервальное наращивание, а также размашистая широкоходность.” ”. (К. Б. Блажкевич-Чаплин. Предисловие к нотам. Львов: Сполон, 2003.)

Теперь обратимся к Второй сонате, которая была написана сразу же после Первой сонаты и в которой те черты и элементы, что были заложены в Первой сонате, получили своё дальнейшее воплощение и развитие. Уже в Первой сонате ощутимо тяготение, к, так называемой, “монтажности” формы. Это отличительный, конкретный знак времени. Многие исследователи отмечали действие принципа “монтажности” в сочинениях Прокофьева и Шостаковича. Принцип этот, сопровождая конструктивистские тенденции, постепенно набирал силу и в твор-

честве Задерацкого. Вторая фортепианная соната (также нециклическая моноформа), более развёрнутая композиция, нежели первая соната, в ней шире развитие материала. Зная то, что эти сонаты создавались фактически в одно время, можно предположить, что вторая – по музыке – является логическим продолжением первой, и продолжением тех задумок и смыслов, которые композитор нашёл в Первой сонате. Но во Второй сонате всё крупнее, масштабнее. Музыкальный язык сохраняет резкую диссонантность, при ещё более мрачной атмосфере всего произведения. Пожалуй, это действительно самое мрачное произведение композитора. Об этом свидетельствует и тот факт, что память его перенесла материал верхнего голоса темы *Risoluto brillante* в прелюдию к фуге *G-dur*, которая писалась в самый мрачный период заточения в колымском каторжном лагере.

Как и Первая, Вторая соната начинается со вступления, но это вступление несёт в себе иную функцию. Если в Первой сонате, вступление было небольшим вводным эпизодом в экспозицию, к тому же построенном на теме, из которой произрастёт потом главная партия, то во Второй, вступление в виде развёрнутого похоронного марша с погребально-колокольными звучаниями, выполняет абсолютно самостоятельную роль. Мрачные колокольные гармонии с органным пунктом в басу на звуке *cis*, создающие картину медленного погребального шествия, неспешно приближающегося издалека, доходят до своей кульминации в верхнем регистре и на *singhiozzando* (рыдая) постепенно спускаются вниз, как бы удаляясь от нашего взора. Структура аккордов вступления, выполняющих роль гармоническо-мелодической линии, крайне интересна. Не основываясь на традиционном терцовом строении, они состоят из сцеплений терций и квинт (тритонов), далее обогащаясь кварто и квинто-секундовыми созвучиями, а потом и септимами, нонами и общими тритоновыми построениями. Вступление имеет свою репризу, в которой композитор использует свой излюбленный приём построения гармоний в виде наложения ступеней и их энгармонических вариантов, дающих секундные соотношения. Органный пункт *cis* свидетельствует о стремлении создать специфическую сферу “тоники” всей композиции, так как вступление, практически в неизменном варианте, повторяется в заключение всей сонаты в виде коды. При тех контрастах, которыми проникнута драматургия произведения, при яркой сопоставительности, а не плавной переходности эпизодов, вступление и кода, обрамляющие сонатную форму, служат связующим элементом смыслового замысла всей сонаты; при всей экспрессивности устремлений, при всём развитии материала, доходящего до накала кульминаций, похоронные колокола вступления и заключения как бы показывают, что в итоге всё тщетно и гибельное завершение всего предрешено. Во всём произведении нет ни одного светлого момента и это ещё одно отличие второй сонаты от первой.

В структуре формы Второй сонаты элементы монтажности ощутимы ещё нагляднее, чем в Первой. Все разделы экспозиции подчёркнуто цезирурованы. Главная партия состоит из двух тем полярных контрастов – *Presto agitato* и *Risoluto brillante*. *Presto agitato* представляет собой разгул inferнальных сил, с многократным повторением темы в разных видах, с наложением гармоний и усилением звучности, затем, как будто бы, движение останавливается, на миг наступает успокоение и резко, на контрасте, вступает тема *Risoluto brillante*; чеканный ритм этой темы, напоминающей движение какого-то механизма, сопровождаемой фигурациями шестнадцатых, неумолимо стремится вперёд. Тема эта также прово-

дится в различных вариантах, постепенно теряет свою звучность и после небольшой связки и через паузу начинается побочная партия.

Несмотря на то, что певучая тема побочной партии идёт в темпе *Moderato*, ощущение успокоения после главной партии не наступает, так как введение в мелодическую линию и гармонию двенадцатитоновой опоры, а также запинаящийся, спотыкающийся ритм аккомпанемента не даёт состояния “комфортности” и отдохновения. В этом, а также – в строении, отличие побочной партии Второй сонаты от Первой. Напомним, что побочная партия Первой сонаты имела трёхчастное репризное строение. Побочная партия Второй сонаты дана в виде одночастного пространного эпизода со свободно развивающейся мелодической линией, состоящего из нескольких не повторных тематических фраз. Композитор, как бы находится в поиске дальнейших путей развития, при сохранении достаточно ровной динамики и находит их в виде небольшой связки, построенной на восходящем движении тематизма и постепенном *accelerando*, после которой в *Presto agitato* врывается заключительная партия. Помимо чисто образного и звукового эффекта, заключительная партия интересна и в ритмическом отношении: наложением триолей левой руки на квартолы правой, что создаёт впечатление бурлящих вздымающихся волн, сметающих всё на своём пути. Отметим замечательную находку образа композитором и удачным его воплощением! Таким образом, мятущееся движение заключительной партии не оставляет и следа от некоторой задумчивости побочной партии и опять же – на контрасте, через большую цезуру и при смене темпа и динамики, начинается разработка.

Открывающий разработку эпизод, будто бы не предвещает последующего бурного развития и сверхэкспрессивной кульминации. Аккордовая тема эпизода, будто плывущая в размеренном движении над остигнутым фундаментом левой руки в низком регистре, в своём гармоническом построении (секундо-кварто-квинтовом), продолжает традицию позднего Скрябина, что ещё заметней становится в последующем развитии разработки. Гармонический план, обрывисто-полётные “скрябиновские” темы с “разорванной” горизонтальностью, общий характер и интонационный план разработки, живо напоминают нам о продолжении традиции позднего Скрябина в творчестве В.П. Задерацкого. Задерацкий очень любил Скрябина. Однако насколько гармонично он сочетает линию позднего Скрябина со своим глубоко индивидуальным стилем, который принадлежит уже другой художественной эпохе! Возникает живая непрерывная связь двух эпох, двух веков – XIX и XX. Эта связь никогда не прерывалась в творчестве Задерацкого. И хотя, со временем, его музыкальный язык несколько изменился, что, впрочем, логично, так как то, что не развивается – то подвержено застою и композитор ещё будет проходить некоторые этапы в своём творчестве, что, кстати, связано и с житейскими обстоятельствами и новыми злоключениями и, конечно же, с непрерывной духовной внутренней работой, будучи уже подлинным мастером и новатором, композитор, никогда не потеряет эту живую связь времён и с любовью пронесёт её на всём своём пути, в чём мы и убедимся, рассматривая дальнейшие его сочинения.

Таким образом, материал разработки Второй сонаты, опираясь на “скрябинскую” линию, открывает, как бы новые горизонты для поисков композитору и являет собой новые тенденции и открытия, которыми композитор не раз будет пользоваться в будущем. Это касается, прежде всего – сопоставления, контраста

двух планов: эмоционально-чувственно-субъективного и объективно-реального, который представляет кульминация разработки, в виде мощных октав в унисон, а затем, в виде односложных аккордо-октавных тем-секвенций, которые как бы подытоживают посыл всей разработки. Но это не просто сопоставление этих двух планов, а их взаиморазвитие, так как после кульминации вновь повторяется эпизод открывающий разработку. Образуется нечто вроде замкнутой части квазициклической композиции. Однако, разработка не кончается, а неожиданно вступает упругая тема "*brillante*" из главной партии, играющая роль "коды разработки", но не воспринимающаяся здесь как традиционный предъикт, а скорее, как напоминание того неотступного движения, которое пронизывает всю сонату.

Далее, начинается реприза и вступает тема главной партии, но уже без второго эпизода "*brillante*", который был в экспозиции; таким образом, эти две темы меняются местами – в экспозиции они следуют подряд, а в репризе тема "*brillante*" отсутствует в главной партии, но проходит в конце разработки, как связка между разделами, перед темой главной партии репризы. Это ещё одна удачная находка внутренней архитектоники произведения, тем более побочная партия репризы проводится в удвоении, в виде сложного канона, тем самым возникает диалог и внутреннее напряжение, которого не было в экспозиции. Очередным вариантным превращением является заключительная партия репризы. В отличие от экспозиции, композитор находит здесь другую структуру ритмической организации – зеркальную структуру: в экспозиции было три на четыре (в левой руке – триоли, в правой – квартоли), а в репризе два на три (в левой руке – дуоли, а в правой – триоли). И неожиданно, после заключительной партии, так же как и в конце разработки, вновь возникает тема "*brillante*", с её неотступной механической упругостью; тем самым композитор вновь напоминает о том связующем движении, которое пронизывает всю сонату, несмотря на частую смену темпов внутри крупных разделов. Однако, здесь эпизод "*brillante*" приводит не к очередной кульминации, а прямо к коде – к похоронному шествию траурного марша, который, тем самым, является философским обобщением всей сонаты, можно сказать её трагической развязкой.

Несмотря на общую мрачность всей сонаты, на траурные колокола вступления и коды, на остро-конфликтный драматизм материала, да и на те же жизненные обстоятельства, которые предшествовали написанию первых двух сонат, мы не склонны считать, что музыка второй сонаты является иллюстрацией только пессимизма и упадка духа композитора (что можно было бы понять после уничтожения всех его сочинений и тюрьмы). Наоборот! Композитор как бы поднимается над внешними трагическими обстоятельствами, его дух внутренне закаляется, его взор, как бы охватывает всю его жизненную коллизию со стороны. Он обобщает свой жизненный опыт и выходит победителем из тех ловушек, что расставила ему судьба. Именно животворящий дух борьбы, творческого начала, жажда к творению, действию и познанию, лежит в основе этого сочинения, а не уныние и пессимизм.

Вообще, следует сказать, что первые две сонаты, а особенно вторая, являются большой удачей композитора. Во второй, в силу большего масштаба, особой концентрации формы и развития материала, надпрограммного обобщения философского смысла всего произведения, да и чисто технического мастерства письма и стиля, композитору удалось запечатлеть многие поразительные открытия и на-

ходки. Это касается и формы сочинения – одновременно целостной и монолитной, но в то же время свободно развивающейся и живо “дышащей” и разнообразия средств и приёмов и особой лепке материала и совершенства и великолепной архитектоники всего произведения и технического оснащения и умения выразить то, что задумал и, конечно, самой замечательной музыки сонаты; её яркости, глубины и таланта. Как будто сама судьба сделала подарок композитору после всех его мытарств и злоключений. Этим подарком и явилось звуковое воплощение музыки второй сонаты. Первые две фортепианные сонаты Задерацкого показали, что композитор встал в полный рост своего таланта, что он обрёл подлинное мастерство и может с полной свободой пользоваться всем арсеналом средств, свойственных настоящему мастеру и новатору.

Список литературы:

1. Акопян Л. О. Анализ глубинной структуры музыкального текста М.: Практика, 1995. 255 с.
2. Арановский М. Г. Синтаксическая структура мелодии: Исследование – М.: Музыка, 1991. – 320 с.
3. Асафьев Б. О музыке XX века. Л., 1982.
4. Асафьев Б. Русская музыка XIX – начала XX века. М., 1968.
5. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. / Ред., вступ. ст. и коммент. Е. М. Орловой Л.: Музыка, 1971. – 376 с. 30 Искусство в современном образовании
6. Воробьев И. С. Творчество А. В. Мосолова 1920-х начала 1930-х годов в контексте русского художественного авангарда: Автореф. дис. канд. иск. / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб., 1997. – 23 с.
7. Горюхина Н. А. Эволюция сонатной формы. Киев, 1970.
8. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. – М.: Музыка, 1972.
9. Житомирский Д., Из истории «современничества», «СМ», 1940, No 9; Шебаля В., О пройденном пути, «СМ», 1959, No 2; История музыки народов СССР, т. 1, М., 1970, с. 137–45.
10. Житомирский Д. Музыкальный «авангард» в раздумье о своих путях. // Современное буржуазное искусство. М., 1975.
11. Задерацкий В. В. Музыкальная форма: Учебник для специализ. фак. высш. учеб. заведений: В 2-х вып. / Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. Кафедра композиции. – М., 1995. – Вып. 1 542 с.
12. Задерацкий В.В. Per aspera... М.: «Композитор», ыке // Музыка и современность: Сб. статей – М., 1971. – Вып. 7 С. 294–318.
13. Кон Ю. Г. Об аккордике в тональной музыке XX века. Единицы выбора в гармонии// Избранные статьи о музыкальном языке СПб, 1994 – С. 6–45.
14. Когоутек Ц. Техника композиций в музыке XX века М.: Музыка, 1976. – 367 с.
15. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX веков. М., 1998
16. Лобанова М. Н. Музыкальный стиль и жанр: История и современность. – М.: Советский композитор, 1990. – 221 с.
17. Лобанова М. Рославец: творчество и судьба. // Советская музыка, 1989, №5.
18. Лобанова М. Найденные рукописи Н. Рославца. // Советская музыка, 1989, № 10.
19. Мосолов А. Статьи и воспоминания. М., 1972.
20. Мазель Л. А., Анализ музыкальных произведений (совм. с В. А. Цуккерманом). М., 1967.

21. Мазель Л. А., Эстетика и анализ // Советская музыка . 1966. № 12
22. Мазель Л. А., Вопросы анализа музыки. М., 1978.
23. Мазель Л. Стрoение музыкальных произведений. М.: «Музыка», 1979.
24. Наков А. Русский авангард. М., 1991.
25. Нестьев И. Аспекты музыкального новаторства. // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М., 1982.
26. Назайкинский Е. В. Стилъ и жанр в музыке: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с: ноты.
27. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – 319 с.
28. Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. – М.: Музыка, 1988. – 254 с
29. Протопопов В.В. Сонатная форма в западно-европейской музыке второй половине 19 века /В.В. Протопопов. М.: Музыка 2002 г.
30. Протопопов В. В. Принципы музыкальной формы Бетховена: Сонатно-симфонические циклы Op. 1–81. – М.: «Музыка», 1970.
31. Рьжкин И. Я., Стилъ и реализм (в кн.: Вопросы эстетики, 1958. М., № 1).
32. Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма. – СПб.: «Композитор», 1998.
33. Соколов А. С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М.: Музыка, 1992. – 230 с.
34. Савенко С. И. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке. М.: Музыка, 2008. – 232 с.
35. Сабанеев Л. Музыка после Октября. М., 1926.
36. Тюлин Ю. Н. Музыкальная форма. – Л.: «Музыка», 1974.
37. Холопова В. Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. М.: Музыка, 1971. – 304 31 Дворянов А.С.
38. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. СПб.: Лань, 1999. – 490 с.
39. Холопов Ю. Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке: сб. ст. / сост. А. М. Гольцман. М., 1982. – С. 52–104.
40. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс. Часть 2: Гармония XX века М.: Композитор, 2003. – 624 с.
41. Холопов Ю. Н. Введение в музыкальную форму. М.: Мое. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2006. – 432 с.
42. Холопова В. Н. Фактура: очерк. – М.: Музыка, 1979. 84 с.
43. Холопова В. Н. Музыкальный ритм: очерк. М.: Музыка, 1980. 72 с.
44. Цуккерман В. А., Музыкальные жанры и основы музыкальной формы. – М., 1964.
45. Цуккерман В. А., Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формoобразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.
46. Цуккерман В. А., Анализ музыкальных произведений: Сложные формы. – М., 1984.
47. Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра. – 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1983. – 174 с., ил.
48. Щербо Т. Сонатно-симфонический цикл/ Метод разработка по курсу «Анализ музыкальных произведений». Мн., 1981.
49. Щербо Т. Сюитный цикл./ Метод разработка по курсу «Анализ музыкальных произведений». Мн., 1981.
50. Юргенсон П. Б. Гобой. – М.: Музыка, 1973. – 72 с., ил.
51. Яворский Б. Л. Заметки о творческом мышлении русских композиторов от Глинки до Скрябина // Избранные труды. Т.2. Ч.1. М., 1987.

*Медведева Юнона Владимировна,
преподаватель класса фортепиано*

МУЗЫКА РОДИОНА ЩЕДРИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья посвящена некоторым важнейшим аспектам музыки Родиона Щедрина, которые рассматриваются в контексте общих музыкально-эстетических процессов современности. Внимание акцентируется на проявлении в его произведениях ярко национальных элементов музыкального языка. Рассматриваются новаторские особенности тематизма Р. Щедрина, его интонационные, ладогармонические, ритмические и фактурные особенности, органичной совокупностью которых определяется вклад композитора в формирование нового музыкального языка эпохи, выражающего «дух времени».

В современной музыке происходят важные и значительные эстетические процессы, обусловленные новым содержанием, требующим новых интонаций, форм, выразительных средств.

Подлинным композиторским мастерством, постоянным расширением и обогащением, всесторонним обновлением музыкального языка отличается творчество Родиона Щедрина.

Исключительная талантливость, самобытность и оригинальность Щедрина послужила причиной обращения к творчеству именно этого композитора. Н. Жиганов, говоря о Родионе Щедрина, заметил: «есть такие композиторы, которые делают только то, что могут. Есть такие – их немного – которые делают только то, что хотят. Это уже категория Мастера, и к ней, несомненно, и принадлежит Р. Щедрин. Захочет он покорить Вас, и это у него получится» [1; с. 63]. И действительно, каждое новое произведение поражает богатой, виртуозной изобретательностью, от него обязательно ждешь чего-то неожиданного, «своего», оригинального. Это одинаково относится к сочинениям самых разных жанров и тематики.

В совершенстве владея богатым, сложным арсеналом средств современного музыкального языка, композитор добивается в то же время ясности, доступности своей музыки. Речь идет о «драматургии восприятия». Б.В. Асафьев, говоря о творчестве П.И. Чайковского, называл это «направленностью формы». Композитор умеет найти и заострить контрасты образов и, в соответствии с ними, найти особенности темпа, ритмов, фактуры, приёмов изложения.

Щедрин постоянно стремится к демократизму своей музыки: «Главное, по-моему, в точности ощущения потребностей и закономерностей восприятия твоего современника, в умении почувствовать непередаваемый словами, но очень реальный, конкретный «воздух эпохи» [2; с. 15].

Представление о Щедрина – композиторе связано, прежде всего, с проявлением в его сочинениях ярко национального, русского элемента, который ярко

слышится в его операх (которых насчитывается семь, в том числе Русская хор-овая опера «Боярыня Морозова» 2006 г.; Сказ о тульском косом Левше «Левша» 2013 г.; лирическая «частушечная» опера «Не только любовь»), в балетах, в симфонических произведениях, в концертах для оркестра с характерными названиями: «Озорные частушки» (1963 г.), «Звоны» (1968 г.), «Старинная музыка российских провинциальных цирков» (1989 г.), «Хороводы» (1989 г.), «Четыре русские песни» (1998 г.). Везде русское оказывается определяющим, выраженным открыто, ясно, как бы «широким планом».

В фортепианных произведениях малых форм нашло отражение более тонкое использование национального элемента. В темах его фуг и даже этюдов (этюд ля минор, этюд До мажор) чувствуется влияние русской протяжной песни.

Здесь и «квинтовость», столь характерная для русской народной песни, и мелодическая линия развития, исходящая из «вершины-источника» – также типичная черта русской народной песни. Однако при этом ладовой решенной теме придаёт ей определенно современное звучание.

Обращаясь к традиционным темам и жанрам, Р. Щедрин постоянно вносит что-то своё (пожалуй, это обязательная особенность подлинного дарования), расширяет и обогащает представления о данном жанре, формах, средствах выразительности. В этом проявляется новаторская тенденция стиля композитора.

Достаточно вспомнить «частушечную» оперу «Не только любовь», которая является, несомненно, талантливым, оригинальным образцом творения в духе народной песенности в оперном жанре; вокально-симфонические произведения: курортную кантату «Бюрократиада», представляющую острую музыкальную сатиру, «Поэторию» на слова А. Вознесенского с участием чтеца и певицы; 5 балетов, в том числе Балет «Кармен-сюита» с оркестровой транскрипцией фрагментов оперы Ж. Бизе; Концерты для солирующих инструментов, в том числе 6 Фортепианных концертов, и двойной концерт для фортепиано, виолончели и оркестра (2010 г.)

Первый фортепианный концерт включает в себя в качестве финала разработку двух народных песен – сибирской частушки «Балалаечка играет», и «Семёновна». Второй фортепианный концерт написан совершенно в иной манере. Так, в трёх частях концерта («Диалоги», «Импровизации» и «Контрасты») используются всевозможные новаторские приёмы музыкальной выразительности вплоть до серийной техники и алеаторических построений. Композитор показывает различные образы и явления жизни – это и русское ярмарочное веселье (II часть) и джазовые импровизации (III часть), беззаботный наигрыш балалайки (III часть).

Не могут не привлечь внимание волевая энергия и светская лирика, а также необычное построение симфонического цикла в трёх симфониях Р. Щедрина. Свободная, динамическая композиционная структура Первой симфонии складывается в трёхчастный цикл; во Второй симфонии пятичастный цикл состоит из 25 прелюдий, что объясняется особенностью замысла. Третья – Symhonit conchertante «Лица русских сказок» – в пяти частях (2000 г.). Во всех этих сочинениях новизна форм, обновление музыкального языка, свежесть технических средств подчиняются идейно-художественным целям произведения и находятся в тесном сочетании с народной выразительностью.

Нельзя оставить без внимания и симфонические произведения, созданные в различные периоды творчества композитора. Это: Сюиты «Конёк-Горбунок» (1955 г., 1956 г.), вариации для оркестра «Автопортрет» (1984 г.), «Геометрия зву-

ка» для камерного оркестра (1987 г.), «Стихира к тысячелетию Крещения Руси» (1988 г.), «Вологодские свирели» (1995 г.), Симфонические этюды для оркестра «Диалоги с Шостаковичем» (2001 г.), симфонический фрагмент для оркестра «Гейлигенштадское завещание Бетховена» (2008 г.) и многое другое.

Вопросы стиля, особенности музыкального языка современного композитора – это большая и актуальная проблема, заключающая в себе множество возможных аспектов. Один из них – и наиболее важный, – это вопрос тематизма. Именно тема представляет конкретный образ, является обобщением каких-либо характерных явлений и внутренних состояний, которым посвящено произведение. В значительной мере тематизм определяет и гармоническую ткань, и форму, и драматургические способы развития.

Индивидуальное своеобразие и яркая рельефность большинства тем Р. Щедрина во многом зависит от насыщенности их новыми острыми интонациями, заключающими в себе диссонирующие интервалы: секунда, тритон, септима, нона. Эти интонации становятся нормативами для музыкальной лексики Щедрина. Различные проявления в тематизме получает интонация секунды, это и скрытые секундовые ходы внутри темы, и постепенность развития тем, имеющих форму общего движения; с секундовостью в определенном отношении связаны и широкие интервалы большой септимы, уменьшенных октавы и ноны, которые генетически являются результатом перемещения звука секундовой интонации в другую октаву. Наконец, мотивы, основанные на традиционных секундовых интонациях, которые Л.А. Мазель характеризует как «общезначимые мотивы».

Одна из отличительных черт тематизма современной музыки – значительное расширение регистрового диапазона. В классической музыке переход в новый регистр означал изменение качества, новую ступень напряжённости звучания, что было связано с постепенным развитием темы и длительным завоёвыванием нового регистра. Теперь же тема сразу обнаруживает своё господство над большим диапазоном. Полное равноправие любых интервальных ходов даёт возможность строить тему на «большой площади», пользуясь многоцветными регистровыми красками (яркие примеры – «Юмореска», двухголосная инвенция и др.).

Важной стороной мелодики является её ладотональная организация. Поворот в развитии ладового мышления на основе семиступенного звукоряда в пользу двенадцатиступенной системы появлялся в творчестве композиторов по-разному. Так, например, специфика хроматической тональности у С. Прокофьева заключается в образовании её из обычного мажора или минора с добавлением принципиально любого недиадонического аккорда. Обогащение семиступенного звукоряда в творчестве Д. Шостаковича протекает, главным образом, по линии исключительного разнообразия в строении различных тонов.

Основой ладового мышления Р. Щедрина является двенадцатиступенная система (не додекафония): рассредоточенная тональность, относительная ладотональная неопределённость, обогащённая диатоника, хроматизированные виды тональностей, разомкнутая тональность без определённого центра (например, Вторая симфония, фортепианные концерты).

В основе многих сочинений Родиона Щедрина лежит линейный принцип музыкального мышления. Это в основном обусловлено новым пониманием ладотональности, при которой единство достигается не столько силой гармонических связей, сколько силой самого многоголосного мелодического движения. Харак-

терность этого движения была замечена еще С.И. Танеевым, отметившим, что «Для современной музыки, гармония которой постепенно утрачивает тональную связь, должна быть особенно ценной связующая сила контрапунктических форм» [3; с. 6].

Если XIX век можно назвать «веком гармонии», то для XX столетия более типичны полифонические принципы структуры, это своего рода «новый век полифонии». Полифоническое мышление является одной из основных черт стиля многих современных композиторов. Об интересе к полифоническим формам говорит и тот факт, что в XX веке создаются такие сборники прелюдий и фуг, как «Игра тональностей» (Ludes tonales) П. Хиндемита (1942 г.), Полифонические наброски для фортепиано в 2-х тетрадах Н.Я. Мясковского (1947 г.), «24 прелюдии и фуги» Д.Д. Шостаковича (1950–1951 гг.), «24 прелюдии и фуги» (1964–1970 гг.) и «Полифоническая тетрадь» из 25 прелюдий (1972 г.) Р. Щедрина. В них композиторы различных в стилях и разными методами развивают традиции великого И.С. Баха, по-своему преломляя их, наполняя старые формы современным мироощущением. У каждого из них было своё «творческое задание», и каждый решил его по-своему гениально.

Стилистически самостоятельным, представляющим оригинальную художественную ценность, является выше упомянутое произведение Р. Щедрина «24 прелюдии и фуги». В музыке, основанной на рассредоточенной ладотональности, значительно повышается роль ритма. Это и важное средство выявления тональных устоев, и фактор интенсивного развития, и, наконец, конструктивное средство организации музыкального движения.

Многие интересные приёмы ритмической организации, а также энергия, упругость, динамика ритмики Щедрина имеют сходные черты с прокофьевской ритмикой, такие как регулярное акцентирование, ритмическая повторность (например, «В подражание Альбенису», «Basso ostinato» и др.).

Так, по-своему, во многом обновляя музыкальные средства, мастерски сочетая ярко индивидуальное с широким использованием огромного музыкального наследия, композитор своим творчеством способствует созданию нового музыкального языка эпохи, способного передать мысли и чувства своего времени.

Список литературы:

1. Власова Е., Драган Д. Союз композиторов России: 40 лет. – М.: Издательский дом «Композитор», 2000. – 390 с.
2. Синельникова О.В. Родион Щедрин: жанровые эксперименты и вариации на собственный стиль // Мир науки, культуры, образования. – 2009. – № 7 (19). – с. 14–17.
3. Танеев С.И. Подвижной контрапункт строгого письма / Ред. С.С. Богатырев. – М., 1959. – 384 с.
4. Холопова В.Н. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. – М.: «Композитор», 2000. – 310 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Медведева Юнона Владимировна окончила РАМ им. Гнесиных 1992 г. Доцент по кафедре фортепиано. Преподаватель высшей категории. Общий стаж работы более 25 лет. Автор более 30 научных и учебно-методических работ.

*Мичурина Нина Ивановна,
преподаватель класса гитары
отдела народных инструментов*

ГИТАРА КАК СИНХРОНИЗАТОР ГОЛОВНОГО МОЗГА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

*«Только практика является критерием истины».
Фридрих Энгельс «Диалектика природы»*

*«Уча других, учусь сама и детство проживаю
многократно» – педагогическое кредо*

«Истина не конец пути, а его начало»

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

1. Положительное воздействие от занятий музыкой

- В чем польза от занятий музыкой. Музыкальные инструменты и мелкая моторика пальцев
- Влияние игры на клавишных музыкальных инструментах на мозг
- Терапевтические и оздоравливающие свойства игры на гитаре для организма
- Развитие мелкой моторики пальцев гитариста
- Абель Карлеваро о хорошей технике гитариста как о продукте умственной работы

2. Дислексия. Амбидекстрия и упражнения, развивающие синхронизацию мозга

- Правила мозга, которые облегчают обучение
- Дети с клиповым мышлением
- Дислексия
- Амбидекстрия
- Плюсы и минусы
- Признаки амбидекстрии
- Как развить амбидекстрию
- Амбидекстрия – Упражнения / Смарт-способы
- Упражнения для развития второй руки и синхронизация обоих полушарий

- Расширение ваших способностей
- Развитие необычных способностей
- Правое и левое полушарие
- Привлечение к работе и правого и левого полушария
- Тренинг «Раскрытие потенциала мозга»
- Описание работы с программой
- Как это работает

3. Улучшаем память, развиваем супермозг

- Простой способ улучшить память
- Энергетические зевки
- Упражнение для мозга, развивающее супермозг
- Упражнения по синхронизации мозга
- Упражнение №1
- 2. «Ухо – нос»
- 3. «Зеркальное рисование»
- 4. «Колечко»
- 5. Скорая помощь – «Алфавит»
- 6. Координация работы полушарий мозга «Перекрёст – Параллель»
- 7. Тренировка сознания
- А. Поглаживание живота и постукивание по макушке
- Б. Описываем круги
- В. «Клик – клак»

4. Образовательная кинезиология и упражнения, развивающие способности ребёнка

- Образовательная кинезиология
- Гимнастика мозга – ключ к развитию способностей ребёнка
- «Думающий колпак»
- «Точки уверенности в себе»
- Вода!
- «Кнопки мозга»
- «Перекрёстные шаги»
- «Крюки Деннисона»
- «Ленивые восьмёрки»
- «Великий дирижёр»

5. Психорегуляция на основе аутогенной тренировки, работа с темпоритмами и тактической тонизацией

- Аутогенная тренировка
- Метод Куэ
- Дыхательная ритмизация
- Простой приём самоуспокоения
- Отдых есть смена деятельности
- Темпо – ритмы
- Мышечная работа
- Тонизирующие мимические упражнения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная работа начала зарождаться более десяти лет назад, когда стали повторяться случаи обращения за помощью родителей учеников, направляемых докторами психоневрологами, для обучения игре на гитаре. Следует сразу же оговориться, что речь идёт о частной практике. Не каждый родитель горел желанием озвучивать диагноз ребёнка, просто коротко говорилось «порекомендовал такой-то доктор (психоневролог)».

Поначалу данный факт настораживал, озадачивал и даже обижал. Ну как же, ведь гитара – это один из сложнейших музыкальных инструментов и гитаристы-преподаватели всегда были избалованы отбором лучших учащихся, а тут вдруг...

Но если появляются такие ученики, то появляются и методы работы с ними. К тому же сами темы по развитию определённых участков мозга, синхронизации работы полушарий головного мозга, мозговой амбидекстрии – одновременной работе двух полушарий, амбидеребральности – способности правого и левого мозга попеременно или параллельно, одновременно осуществлять переработку поступающей информации, оказались полезными для всего спектра учащихся.

Ни в коей мере не касаясь медицинской части вопроса, собирався исключительно развивающий и познавательный материал.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКОЙ

В ЧЁМ ПОЛЬЗА ОТ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКОЙ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА [33]

Как замечательно утверждают психологи, музыкальное образование должно быть не дополнительным, а обязательным, настолько оно полезно.

Все грамотные родители знают о необходимости развивать мелкую моторику ребёнка. И делать это нужно уже с 8-месячного возраста, так как двигательный и речевой центры мозга человека тесно связаны друг с другом. Проекция кисти руки занимает 1/3 часть всей площади головного мозга, отвечающей за движение. Чем лучше ребёнок владеет пальцами, тем лучше развивается его речевая способность.

Дети раннего возраста (6–7 лет) имеют больший потенциал для развития. Это возраст, когда ребёнок не только спонтанно и свободно активен, возраст, когда идёт активное развитие мозга. Музыка же способствует интеграции полушарий мозга, связанных с лингвистикой, математикой, творческим мышлением, и улучшает его деятельность, так как движение кисти ускоряет созревание не только сенсомоторных зон головного мозга, но и центра речи. В этот период идёт активное осмысление ребёнком своих действий через чувства; связки и мышцы ребёнка в этом возрасте наиболее мягки и податливы, несмотря на то, что к 5–6 годам

костно-мышечная система уже вполне сформирована, полностью этот процесс завершается к 11–12 годам и подвижность мышц снижается.

Когда ребёнок увлечён чем-то игровым и эмоциональным, он, в отличие от взрослых, погружён в задачу целиком, всем своим существом.

Можно представить, что он «ныряет» в глубины правого полушария мозга. Он поэтому и «не слышит» часто взрослых, которые зовут его с логического «берега» – из левого полушария.

Время должно пройти, чтобы информация дошла. Или эта информация просто не различима.

Когда ребёнка быстро с глубины «поднимают» – это «перегрузка», чреватая истерикой, усталостью, уходом от контакта.

Для умственного и психологического развития личности ребёнка очень важны занятия музыкой. Такие уроки самоценны. Научно подтверждённый факт, что освоение какого-либо музыкального инструмента развивают память, моторику рук, внимательность, грамотную богатую речь, когнитивные способности и общий уровень интеллекта, позволяя мозгу человека обрабатывать информацию быстрее «не музыкальных» сверстников.

Также среди детей, занимающихся музыкой, больший процент амбидекстров, то есть владеющих в равной степени обеими руками, в отличие от левшей и правшей, а это означает, что развитие обоих полушарий происходит равномерно.

Существует мнение, что занятия музыкой помогают лучше развиваться обоим полушариям мозга, но на самом деле это касается только тех музыкальных инструментов, где одновременно играют пальцы обеих рук.

Практически все музыкальные инструменты при игре на них задействуют пальцы.

Самые сложные в этом отношении инструменты фортепиано и аккордеон/баян. При игре на них в начале обучения ребёнок играет каждой рукой поочередно, потом он учится играть двумя руками сразу, причём асинхронно (каждая рука движется по-разному).

Надо заметить, что гитаристам также приходится задействовать руки поочередно, например, когда проучивается отдельно аппликатура правой руки на открытых струнах, которой, к сожалению, многие пренебрегают. А ведь точное запоминание аппликатуры правой руки есть одно из важнейших условий включения мышечной памяти.

Насколько это важно для общего умственного развития, можно понять, если задуматься, какие механизмы управляют таким сложным двигательным навыком.

У человека доминирует одно полушарие мозга. Поэтому одна из рук «ведущая», а вторая «вспомогательная». Заставляя «слабую» руку работать наравне с «сильной», мы даём толчок к более активной работе соответствующего полушария мозга. Оно развивается не хуже «главного» (нейронные сигналы между полушариями распределяются равномерно). Тренированный таким образом мозг быстрее обрабатывает информацию, а значит, работает лучше.

При игре на скрипке и гитаре руки задействованы неравномерно и имеют разную функциональную направленность: левая рука связана со звуковысотными параметрами, а правая – со звукоизвлечением. Если музыкант праворукий, левая

(слабая по природе) рука работает пальцами более активно. Особенно это касается скрипки, ведь правая здесь отвечает только за движение смычка.

Педагоги и психологи едины во мнении, что занятия музыкой укрепляют структуру мозга и развивают интеллект.

Занятия музыкой развивают пространственное мышление, поскольку руки при игре выполняют разные функции.

Развивается структурное мышление, необходимое для понимания закономерностей строения музыки.

Каждый вид музыкального слуха связан с разными психическими процессами: абсолютный слух – с памятью, относительный – с мышлением, внутренний – с воображением. Развивая слух, мы улучшаем эти качества.

Занятия музыкой задействуют все виды восприятия (слуховое, зрительное, чувственное) и все виды памяти (слуховую, зрительную, моторную, ассоциативную, образную).

Музыканты лучше других умеют выполнять несколько задач одновременно. При чтении нот с листа необходимо помнить о прошлом (то, что уже прозвучало), контролировать настоящее (то, что играешь сейчас), и думать о будущем (что сыграть дальше).

Игра на музыкальном инструменте задействует одновременно аудиальную, моторную и визуальную зоны мозга; сочетание в музыке творческой и математической составляющей заставляет работать оба полушария мозга максимально активно.

О том, что ум ребёнка находится на кончиках пальцев, сказал когда-то известный педагог В.А Сухомлинский. И это не просто красивые слова. Всё дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, расположены очень близко. Развивая мелкую моторику, мы активизируем соседние зоны мозга, отвечающие за речь. А формирование речи способствует развитию мышления.

Заниматься музыкой не просто полезно, но и необходимо. Цель этих занятий состоит вовсе не в том, чтобы воспитать музыканта. Она – в воспитании гармоничной человеческой личности.

Ум это не знания, это способность этими знаниями оперировать – логика, способность к синтезу, анализу, дедукции, индукции.

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА КЛАВИШНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ НА МОЗГ [13]

Обучение игре на любом инструменте требует немалого времени и умственных способностей. Гитаристам и пианистам приходится запоминать и воспроизводить большое количество аккордов, но главное различие между этими двумя музыкантами то, что у гитаристов обе руки работают по-разному: аккорды на гитаре зажимаются левой рукой, а струны зацепивает правая. А точнее сказать, не зацепивает, а «разговаривает». Как говорили Камилл и Александр Фрау-чи: «Мы говорим музыку душой через правую руку».

Дополнительное отличие между гитаристом и пианистом – разница в технике игры. Для игры на фортепиано важно каждое действие.

Фортепиано является одним из самых сложных инструментов для освоения. Обе руки при игре должны работать по всей длине с 88 клавишами. Нагрузка должна быть распределена по обеим рукам. Более того, вы должны задействовать каждый палец. Научно доказано, что пианисты развивают уникальные способности мозга в процессе освоения фортепиано.

Центральные борозды мозга определяют, какая рука является доминирующей. У большинства людей эти доли глубже с той стороны, которая соответствует основной руке. Учёные сканировали мозг пианистов и нашли уникальную черту. Многие пианисты имеют более симметричные центральные борозды.

Таким образом, музыканты превращаются в амбидекстров – людей, одинаково хорошо владеющих обеими руками. После нескольких лет игры на фортепиано их мозг может управлять одинаково хорошо обеими руками. Это исследование показывает, что игра на фортепиано может натренировать более слабую сторону мозга. Недаром говорят, что искусственный амбидекстр более адаптирован к миру, чем «однорукий».

Мозг пианистов стал более совершенен. Исследования показали, что у джазовых пианистов работают одновременно несколько частей лобной доли во время игры.

Лобная доля является очень важной частью мозга: при её помощи мы принимаем решения, обучаемся говорению, разным языкам, социальному поведению и многое другое. Игра на фортепиано тренирует мозг и делает его более эффективным при обработке информации.

Работа мозга пианиста сопоставима по скорости с высокоскоростным оптоволоконным интернетом, тогда как мозг обычного человека похож на работу через dial-up модем.

Работа мозга пианиста похожа на работу компьютера. Не пианист получит тот же результат, только позднее. Потому что их компьютер менее мощный, и им нужно больше времени для обработки информации.

Другие исследования показывают, что опытные пианисты могут отключать часть собственного мозга, отвечающую за стереотипы. Игра опытных пианистов всегда отличается неповторимостью, им свойственна импровизация.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА ИГРЫ НА ГИТАРЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА [17]

Благотворное влияние хорошей музыки на организм человека давно подтверждено с медицинской точки зрения. В процессе прослушивания задействованы не только слух, а и всё тело в целом. Музыка проникает в живой организм не только через уши, а и через кожу, содержащую в себе виброрецепторы. На резонансную частоту, соответствующую физическим характеристикам одного из органов попадают звуковые сигналы, оказывая на него стимулирующее воздействие. В случае с гитарой, сама вибрация ощущается большой площадью тела и кожного покрова. Вследствие этого, какие-либо болевые ощущения могут ослабевать или исчезать целиком.

Благотворный эффект оказывают также и успехи самого гитариста. Выучив и сыграв какое-то красивое произведение без ошибок, можно ощутить мощный прилив энергии победы над очередным сложным шагом в жизни, которая также окажет огромный терапевтический эффект на организм.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ ГИТАРИСТА [17, 34]

На гитаре крайне важно извлекать звуки чисто, без дребезжаний и случайных глушений в виде призвуков. На гитаре это сделать не так-то просто, в отличие от клавишных музыкальных инструментов. Нужно подобрать угол ногтевой – дистальной фаланги пальца, под которым она будет прижимать струну к нужному ладу и рассчитать силу, при которой будет прижата струна так, чтобы она зазвучала без дребезга о ладовую пластину. Эти угол и сила подбираются гитаристом опытным путём при помощи рекомендаций преподавателя гитары, тем самым развивая мелкую моторику пальцевых фаланг не хуже, чем при лепке пластилином.

Кроме того, среди гитаристов, как уже упоминалось выше, также встречаются амбидекстры (люди, одинаково владеющие обеими руками), что говорит о том, что правое и левое полушарие мозга развивается равномерно.

Как известно, левое полушарие отвечает за ощущение ритма, правое – слышит тембры и различает мелодию. Это ещё раз доказывает, что игра на гитаре помогает синхронно развивать оба полушария головного мозга, так как он воспринимает музыку двумя полушариями одновременно.

«Игровой аппарат» гитариста представляет собой единую кинематическую цепь и является частью опорно-двигательной системы человека, состоящей из пассивной части (костных звеньев) и активной (мускулатуры со всем её оснащением). Двигательная система управляется, регулируется и координируется нервной системой и находится в тесном взаимодействии с другими системами организма – кровообращением, дыханием, обменом веществ и т. д. В движениях гитариста участвуют плечевой пояс, плечо, предплечье, кисть и пальцы. В известной степени принимает участие весь корпус (наклоны, покачивания и изменения той или иной позы во время игры), также нельзя забывать про ноги гитариста, так как они являются опорой и всегда находятся в определённом положении (специфика посадки).

Основная функция игрового аппарата – наиболее точно реализовать слуховое представление музыканта.

АБЕЛЬ КАРЛЕВАРО О ХОРОШЕЙ ТЕХНИКЕ ГИТАРИСТА КАК О ПРОДУКТЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Абель Карлеваро (1918–2001) – уругвайский виртуозный гитарист-исполнитель, композитор, педагог, автор новой школы в технике игры на гитаре, в основе которой лежит принцип «максимум результата – меньшими усилиями».

В своей «Гитарной школе» Абель Карлеваро уделяет постоянное внимание параллельному использованию, как наших мышц, так и мозга. Что только при придании наибольшего значения интеллектуальным процессам, можно довести движения мышц до уровня условного рефлекса. В этом и заключается методика тренировок гитариста.

В попытках преодолеть какие-либо технические трудности нет ничего более бесполезного, чем многократное повторение одного упражнения с использованием лишь физических усилий.

Наиболее верный путь к успешному обучению состоит в позволении своим мышцам работать совместно со своими мыслями. И эффективнее всего будет

разделение процесса тренировок на небольшие отрезки времени, на протяжении которых вы сможете находиться в максимальной умственной и физической концентрации. Между этими отрезками необходимо делать короткие передышки так, чтобы снова приступая к тренировке, ваши мыслительные процессы снова были готовы управлять активностью мышц. [18, с. 142]

Процесс обучения в чистом виде состоит из коротких моментов максимальной умственной концентрации. [18, с. 37]

Каждый начинающий гитарист должен стремиться в своих занятиях к максимальной эффективности при минимуме усилий, отходя от чрезмерного автоматизма, к так называемой Профессиональной памяти в своей технике.

Отработка определённого движения сгенерирует со временем мышечную память этого действия. Повторение вырабатывает привычку, которая в свою очередь координирует выполнение подобных действий. Шаг за шагом, они перестанут быть результатом умственной работы и станут рефлекторными, вызываемыми импульсом мышечной памяти. [18, с. 39]

Каждое кажущееся простым движение является результатом обдуманного комбинирования нескольких отдельных движений из их компонентов. [18, с. 34]

Для полноты своего развития, каждый гитарист должен обладать осознанным восприятием своего инструмента (теоретическими знаниями) и правильными механическими навыками (техникой). [18, с. 36]

Техника игры на гитаре — это нечто большее, чем просто активная работа пальцев. Её необходимо воспринимать как процесс, который находится под постоянным контролем головного мозга, она никогда не должна быть неосознанной. [18, с. 32]

Хорошая техника должна быть продуктом добросовестной умственной работы. Полное подчинение своей механической деятельности высшей воле разума, который, в конечном счёте, управляет каждым движением, а также прерывистый и непрерывный отдых остальных пальцев, которые не играют.

Самым ценным навыком настоящего исполнителя, является его умение «выбирать» свои движения, которые являются отличительным знаком истинного творца. Эта способность относится к сфере разума, а руки это всего лишь внешний инструмент гитариста. [18, с. 37]

Если весь технический аспект игры состоит из ряда отдельных движений, и каждое положение пальцев сначала рисуется в вашем воображении, то процесс игры можно определить, как ряд умственных ассоциаций, как тренировку ума, которая координирует все импульсы и движения пальцев. [18, с. 39]

Чувство удовлетворённости, которое появляется в процессе тренировки разума, сознательной борьбы за мастерство, приводит к появлению состояния умственной расслабленности. Гитарист, который понимает, что ему недостаточно его знаний для той музыки, которую он хочет исполнять, ставит себя в такое положение, при котором его ум должен работать чрезмерно активно, чтобы компенсировать то, что он пока не может понять и освоить. И здесь, конечно же, нет места для умственной расслабленности. В этом случае его интеллектуальная работа гораздо больше, чем того требуют занятия музыкой.

Итак, состояние расслабленности должно проявляться в двух аспектах: физическом и умственном. Оба вида расслабленности, снижения физической и умственной напряжённости, достигаются осознанно. Пассивная форма релаксации, как во время сна, во время игры на гитаре, недостижима, ведь ум должен работать постоянно. [18, с. 40]

ДИСЛЕКСИЯ. АМБИДЕКСТРИЯ И УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ СИНХРОНИЗАЦИЮ МОЗГА

ПРАВИЛА МОЗГА, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАЮТ ОБУЧЕНИЕ

Американский нейробиолог Джон Медина в своей работе «Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям» предлагает 9 основных правил, облегчающих обучение. Вот некоторые из них:

Физическая нагрузка стимулирует работу мозга.

Мозг не обращает внимания на скучное.

Чтобы лучше понять и запомнить информацию, необходимо задействовать несколько чувств восприятия. (Например, играть и петь со счётом вслух или с названиями нот вслух). Зрение подключившись к слуху, стимулирует процесс запоминания.

Автор работы небезосновательно замечает и досадует о том, что учителя и учёные должны иметь больше возможностей обмениваться опытом; в противном случае открытия учёных и практика учителей будут существовать как будто в параллельных мирах. Сейчас связь учёных с учителями недостаточная и зыбкая.

ДЕТИ С КЛИПОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ [16]

По словам известного советского и российского психолога, доктора психологических наук Рады Грановской, современное поколение детей и молодёжи очень сильно отличается от предыдущих. Пришла пора уже осознать, что наши ученики растут в эпоху высоких технологий, они смотрят на мир по-другому. У них восприятие – не последовательное и не текстовое. Они воспринимают информацию по принципу клипа. Они по-другому воспринимают новый материал, очень быстро и в другом объёме. Они не читают весь материал, они ищут ключевые моменты. Сейчас

темп поступления информации такой, что для многих задач детали не нужны. Нужен только общий рисунок. Если за последний век скорость изменений вокруг человека увеличилась в 50 раз, то естественно возникновение и других способов переработки информации. Тем более, что всё это поддерживается с помощью ТВ, компьютера и интернета. Показательным примером клипового мышления является эстетика «рваного монтажа» современного кинематографа.

На клиповое мышление во многом работает и школа. Учеников заставляют читать книги. Но сейчас школа построена так, что учебники не являются книгами. Они читают кусочками из большого количества учебников. И получается, что провозглашая линейное чтение, школа ориентируется совсем на другой принцип. Не читается весь учебник подряд. Один урок – один учебник, потом десять других, потом опять первый и т.д. В итоге возникают противоречия между тем, что школа требует и что реально предлагает.

Конечно, сохраняется определённое количество детей с последовательным типом мышления, которым нужен монотонный и последовательный объём информации, чтобы прийти к какому-то заключению.

Развитие типа мышления зависит во многом от темперамента. Флегматики склонны к восприятию больших объёмов информации. Это также зависит от среды, от задач, которые она предлагает, от того, в каком темпе они поступают.

Неслучайно людей нового типа называют людьми экрана. У них большая скорость включения. Они обладают возможностью одновременно читать, посылать смс, звонить и делать многие вещи параллельно. С одной стороны люди учатся быстрее реагировать на поставленные задачи, а с другой стороны происходит снижение квалификации. Люди с клиповым мышлением не могут проводить глубокий логический анализ и не могут решать достаточно сложные задачи.

Сейчас всё-таки происходит некое интересное расслоение. Определённая часть профессионально продвинутых людей обучают своих детей преимущественно без компьютера, требуют, чтобы они занимались классической музыкой и подходящими видами спорта. То есть дают им образование по старому принципу, которое способствует формированию последовательного, а не клипового мышления.

Многое зависит и от среды, в которой воспитываются дети. К сожалению не многие родители пытаются повлиять на то, чтобы при всей нынешней вовлечённости в мир современных устройств у ребёнка развивалось не только клиповое мышление, но и традиционное последовательное.

Из своей личной, 40-летней педагогической практики, могу констатировать, что за последние 25 лет объём, запоминаемых учащимися программ, сократился на 25%.

Клиповое мышление – это неизбежное следствие развития современного общества, это направление цивилизации, поэтому наша задача, хотя бы через различные методы, тренинги развития мозга научить своих учеников работать в осмысленном (максимально продуктивном) режиме.

ДИСЛЕКСИЯ [14]

Это специфическое частичное расстройство навыков чтения. При дислексии ребёнок неправильно распознаёт различные знаки и символы, вследствие чего и в понимании появляются сложности. При этом ребёнок может быть полностью интеллектуально развит и не испытывает других трудностей с обучением.

На таких учеников обращаешь более пристальное внимание, когда в нотном тексте начинают переставляться ноты или вообще пропускаются, что по сути является одним из видов дислексии – акустической (фонематической), при которой ребёнок может пропускать буквы, слоги и переставлять их.

Понять, что такое дислексия обычным людям не просто. По словам дислексика, исследователя проблемы дислексии, Рональда Дейвиса, отличие дислексиков от обычных людей в том, что обычные люди мыслят словами, а дислексики – образами, что уже является проявлением клипового мышления у учеников начальной школы.

Поэтому, когда страдающий дислексией ребёнок сталкивается со словесным описанием предмета или явления, он испытывает трудности. Особенно трудно такому ребёнку воспринимать слова, значения которых он не знает, то есть не имеет в памяти образа, такими словами могут быть, в частности, предлоги: «через», «над», «под».

Всё чаще встречаются ученики ещё с одним видом дислексии – аграмматической, связанной с проблемой несогласованности существительных и прилагательных, существительных и глаголов, когда ребёнок не согласует окончания слов, например: «красивый прелюдия» или «Я его играл» – в ответ на мой вопрос, брал ли ученик инструмент, чтобы заниматься.

Вместе с нейробиологическими факторами, специалисты выделяют и ряд других факторов, продуцирующих развитие дислексии:

- * Преобладание активности правого полушария головного мозга
- * Нарушение равновесия между полушариями головного мозга

Обращаю внимание, что упражнениями для развития мозга могут заниматься все без исключения, как самостоятельно, так и при помощи родителей и педагогов. А вот проблемами дислексии детей и взрослых занимаются ЛОГОПЕДЫ, применяя свои способы лечения в зависимости от вида нарушения.

АМБИДЕКСТРИЯ [10, 28]

Амбидекстр – человек, у которого гармонично развиты левое и правое полушарие головного мозга. Амбидекстрию можно развить – это полезно и левшам и праворуким. Интуиция, образное мышление наравне с железной волей и логикой помогают быть успешным в любых видах деятельности.

Амбидекстр – это человек с одинаково развитыми функциями обеих рук, правая и левая рука – обе ведущие. Амбидекстрия подразделяется на врождённую и приобретённую в ходе специальных упражнений и тренировок. Наблюдения за детьми показали, что приблизительно до 5–6 летнего возраста все дети одинаково успешно пользуются в своей деятельности двумя руками, что позволило предположить, что человек рождается амбидекстром, затем под влиянием социума формируется ведущая правая рука и развивается левое полушарие.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ [10]

Исследователи утверждают, что амбидекстры – гениальны.

Плюсы данного феномена:

- высокая производительность в действиях;
- успешность в многозадачных направлениях;
- сильная воля развита наравне с высокой интуицией;
- быстрая оценка ситуации (происходит обработка информации сразу двумя полушариями);

мгновенно принимают сложные решения;
могут писать разные тексты сразу двумя руками, рисовать одновременно разные картинки.

Минусы амбидекстрии, явно проявляющиеся в детском возрасте:

рассеянность;
гиперактивность с дефицитом внимания;
до 12 лет сложное усваивание новой информации;
быстрая утомляемость;
плаксивость;
высокая критичность по отношению к себе;
сложность в изучении иностранных языков;
частые головные боли по типу мигрени;
неврастении;
повышенная нервозность и обидчивость.

ПРИЗНАКИ АМБИДЕКСТРИИ [10, 28, 30]

Люди амбидекстры – яркие личности, успешные сразу в нескольких сферах жизни;

пишут свободно и левой, и правой рукой, особенностью является разный почерк;

разные мелкие манипуляции, движения, требующие точности, успешно выполняются обеими руками;

в поведении может явно проследиваться, что в человеке уживаются как бы две личности.

КАК РАЗВИТЬ АМБИДЕКСТРИЮ [10]

Развитие амбидекстрии предполагает, что человек начинает лучше использовать заложенный в нём творческий потенциал за счёт формирования новых нейронных связей и гармонизации полушарий головного мозга. Правши начинают развивать в себе интуитивные способности, а левшам, иногда не достаёт логически обоснованного мышления, которое есть в избытке у правшей.

Тренировка и упражнения помогают достичь и тем и другим своих целей.

АМБИДЕКСТРИЯ – УПРАЖНЕНИЯ / СМАРТ – СПОСОБЫ [22, 32]

Учёными и психологами разработано множество техник и способов, которые нужно регулярно практиковать. Не все могут специально выделять время, чтобы выполнять все эти техники.

Наше время – это время смарт-способов, таких упражнений, которые можно вписать в ритм своей жизни, в другие дела, получая дополнительную пользу от уже выполняемых привычных действий.

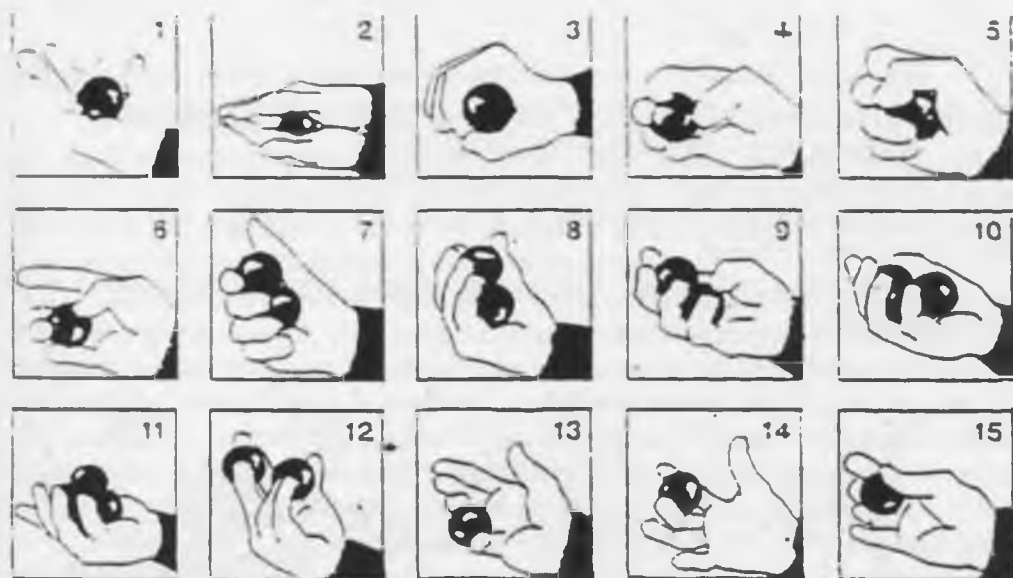
Smart – значит умный. Найдите в своём распорядке дня те моменты, которые можно использовать для своего развития и позвольте себе новый уровень мышления.

Развитие Амбидекстра в себе – это не так уж и сложно. Дисциплина и каждодневная практика через некоторое время дадут результаты, если посвятить балансировке и синхронизации полушарий – выведению активности не доминантного полушария на уровень активности доминантного и закрепление этого состояния с помощью упражнений и попутной тренировки (смарт-способы). В результате мы получим увеличение работоспособности, повышение эффективности работы, улучшение координации и тонкой моторики, а также некоторые бонусы, вроде нормализации работы мозга – память, смекалка, интуиция, другое мышление (у абстрактных логиков, привыкших работать с мыслеформами, появляется образное мышление, что открывает новые горизонты в решении проблем, у визуалов появляется возможность лучше оперировать словами).

Под попутной тренировкой подразумеваются упражнения для не доминантной руки.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВТОРОЙ РУКИ И СИНХРОНИЗАЦИИ ОБОИХ ПОЛУШАРИЙ [22, 32]

Такими смарт-способами активации менее активного полушария и синхронизации работы полушарий головного мозга будет смена привычного порядка:

Часть времени выполнять обычную повседневную работу «слабой» рукой (правши – левой, левши – правой). Например, работать компьютерной мышкой, пить воду, чистить зубы, кушать, открывать замок дверей и двери, набирать номер телефона или пароль, мыть посуду и так далее.

Найдите что-нибудь, чтобы занять не доминантную руку – массажные шары (их ещё называют шары здоровья – подойдут любые шары размером от 35 до 50 мм), каштаны, большую монету или ручку (которые можно удобно вращать между всеми пальцами), на крайний случай подойдут чётки (только лучше делать движения, словно считаете бусины наощупь, а не вращать, так как более мелкая моторика подходит для этих целей лучше).

Это помогает нагружать неактивное полушарие и оно привыкает к постоянной активности.

Жонглирование – задействовать одинаково обе руки.

Вышивание попеременно обеими руками.

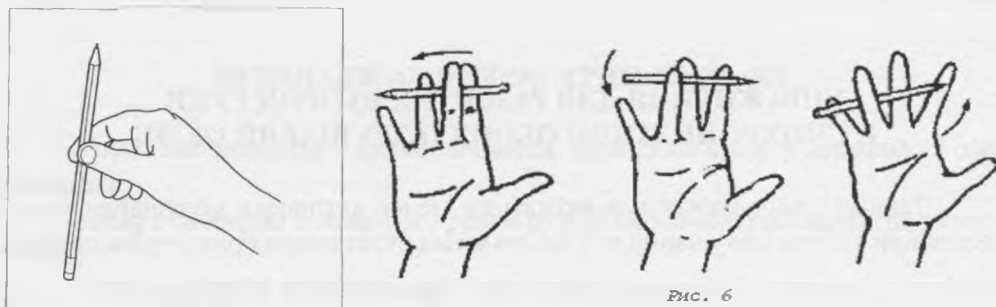

Рис. 6

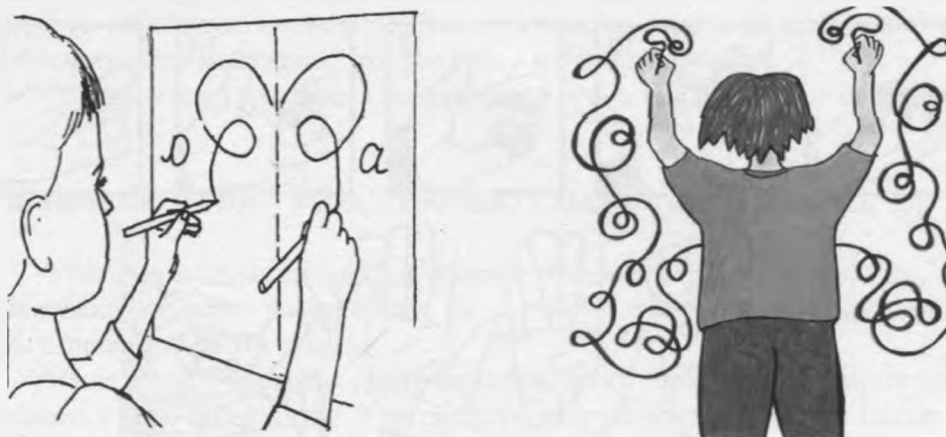
Вязание на спицах помогает развитию способности решать сложные задачи, структурировать информацию, считать, а также развивает координацию.

Обучение игре на музыкальных инструментах.

Практика десятипальцевой печати на клавиатуре.

Одновременное рисование на двух листах бумаги: правая рука рисует квадрат, левая – треугольник.

«Зеркальное рисование» – рисование обеими руками одинаковых символов, букв, фигур.

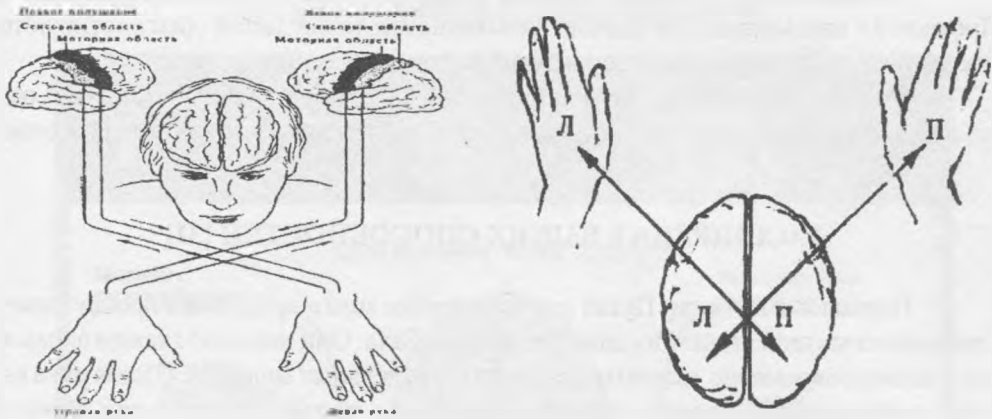
Такое врождённое или наработанное явление как амбидекстрия усиливает в человеке творческий потенциал.

На сайте психолога Владимира Пугача (Россия, Москва), кандидата мед наук, доцента по социальной и инженерной психологии, и в его работах, посвящённых Амбидекстрии, можно найти принципиально новый тест на определение доминирующего полушария.

Возьмите лист бумаги и 2 ручки

1. Одновременно пишете одно и то же слово в разные стороны или в одну – всё равно.

2. И если сразу, или через 5 минут тренировки, это у Вас получится, то Вы – амбидекстр.

В последние годы психофизиологи наблюдают качественные изменения в работе мозга у детей. На наших глазах происходит эволюционный скачок. И у «новых» детей работа мозга заметно отличается от работы мозга предыдущих поколений. Общеизвестно, что люди обладают межполушарной асимметрией и делятся на «правополушарных» и «левополушарных».

По аналогии с компьютером работа мозга «правополушарных» скорее напоминает работу сканера. Эти люди легко схватывают информацию целиком, как картинку, и текст тоже воспринимают как общее впечатление. «Левополушарная» деятельность мозга больше напоминает работу текстового редактора. То есть последовательную цепочку операций, основанных на логике. Это чёткая последовательная переработка информации. У каждой системы свои преимущества. У взрослых же амбидекстров идёт параллельная переработка в обоих форматах.

Интересно, что если информация в обоих случаях перерабатывается принципиально по-разному, то выводы, которые они делают, а также поведение этих людей мало чем отличается. Это как один и тот же текст, полученный на сканере и в текстовом редакторе, на бумаге они будут идентичны.

Начиная с середины 80-х годов прошлого века началось постепенное нарастание числа детей со скрытым левшеством. То есть они всё делали правой рукой, но мозговые процессы у них регистрировались как у левополушарных. Разумеется, почерк у них бывает просто ужасный, так как пишут они «чужой» рукой.

Далее, с середины 90-х стало нарастать число детей, у которых активны оба полушария и они были одновременно и «праворукими» и «леворукими».

Ложку они начинали брать то правой, то левой рукой. Но ситуация изменилась. По аналогии с компьютером, это уже разные операционные системы, например, Windows и Linux. Эти дети – «амбидекстры» (от латинского *ambi*-два, *dextrum*-правый). То есть, они «двурукие», одновременно и правши, и левши.

Дело в том, что «только леворукие» и «только праворукие» принципиально не могут писать одновременно двумя руками. Одна рука чертит волнистую линию, другая рука – пишет.

Амбидекстры сразу, или после 5 минут тренировки начинают писать двумя руками. Одни амбидекстры могут писать одновременно в разные стороны, а другие – в одну сторону слева направо. Не путать с Амбидеребральностью, когда каждая рука одновременно пишет разные тексты.

Амбидекстрия – принципиально иная организация мозговых процессов. Произошёл эволюционный скачок. Большинство таких детей диагностируются как дети с синдромом дефицита внимания.

Начиная с 2000 года таких детей стало рождаться 95–98%. Довольно редко, но амбидекстры встречаются и среди взрослых, независимо от даты рождения.

РАСПИРЕНИЕ ВАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ [31]

Психолог Владимир Пугач для тренировки мозга предлагает прослушивать «трёхголосные инвенции» Иоганна Себастьяна Баха. Они написаны таким образом, что в них одновременно «защиты» три-четыре отдельных мелодии. (Левая рука выводит одну мелодию, правая – другую, вместе – это третья мелодия и при переходе левой мелодии вправо, а правой влево – четвёртый вариант). Слушать нужно строго в стереонаушниках. Каждая «тройная» мелодия ещё и переключается с правого уха на левое и наоборот, – очень мощно тренируя и регулируя работу мозга.

Наденьте на ребёнка наушники и дайте в руки его любимую игру (игрушку). Первые перемены у некоторых детей родители видят уже через 2–3 дня. А к 92–94 дню от начала тренировок у вашего ребёнка происходят позитивные перемены в поведении. Это время, необходимое для глубокой перенастройки информационного метаболизма нашего мозга.

Справка: Бахи – род немецких музыкантов и композиторов, оказывавший в течение двух веков большое влияние на развитие европейской музыки. Из этой семьи происходит более 52 известных музыкантов, математиков и несколько замечательных композиторов, самым известным из которых является Иоганн Себастьян Бах. Согласитесь, это не генетика, согласно которой каждое следующее поколение «растворяется» на 50%. Найдите гения, у которого было бы 52 гениальных потомка. А дело в том, что Иоганн Себастьян Бах написал комплект поистине волшебных учебных пьес для своих детей!

РАЗВИТИЕ НЕОБЫЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ [19]

При гармонично работающих полушариях головного мозга у человека раскрываются многочисленные таланты, он буквально всё может и умеет. Но в повседневной жизни у подавляющего числа людей головной мозг работает «одно-

боко», а они этого даже не замечают. Современный человек часто делает упор исключительно на логическое мышление.

Оказывается, мало иметь природный талант к созиданию и творчеству, тем более что такой дар даётся от природы не многим людям. Но не стоит сожалеть по этому поводу. Дар гения может развить в себе практически каждый человек. Здесь приводятся доступные способы развития умственных способностей путём выполнения совсем несложных рекомендаций.

Ежедневное выполнение простых и доступных каждому человеку «Упражнений по синхронизации головного мозга» может существенно изменить вашу жизнь и жизнь ваших учеников в лучшую сторону. Это – основа успеха.

ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЯ [19]

Хорошо известно, что мозг состоит из двух частей: левой половины и правой. У одних людей функционирует лучше левая часть, у других правая, у некоторых счастливчиков гармонично функционируют обе.

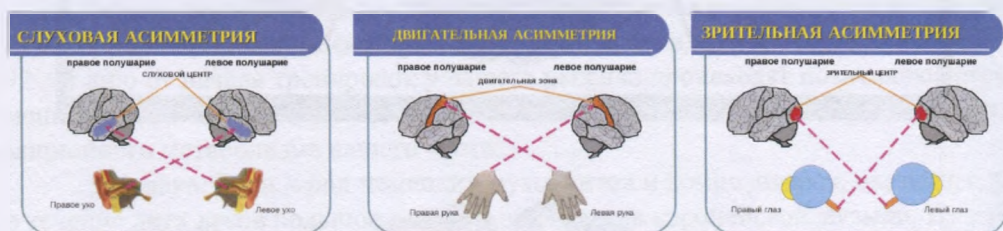
Левое полушарие отвечает за логику. Правое помогает создавать новое, генерировать идеи, интегрировать. Однако можно быть математиком с хорошо развитым левым полушарием, но при этом не уметь придумывать что-то новое. А можно быть творцом, сыпать идеями налево и направо, но ни одну из них не реализовать из-за непоследовательности и нелогичности своих действий. Такие люди встречаются часто. Им не хватает умения работать над совершенствованием своего мозга, приведением его в гармоничное состояние.

Между полушариями мозга есть маленький, но очень важный орган. Речь идёт о шишковидной железе – её называют эпифизом. Считается, что эта железа управляет всей эндокринной системой человека и вырабатывает мелатонин – «гормон радости». Активизируется она через синхронизацию обоих полушарий головного мозга.

Два полушария мозга по-разному воспринимают информацию. Левое – детализирует, правое – обобщает. Детализированная информация осознаётся в виде конкретных понятий и суждений, а обобщённая – в виде чувств и ощущений. Рассуждать и делать логические выводы мы можем одним полушарием, а вторым, в котором живут творческие способности – ощущать. Часто активнее работает только одно полушарие, как правило, левое – логическое, а другое полушарие подавлено.

Своё сознание нужно обязательно развивать гармонично.

В психофизиологии разработана целая система упражнений для гармонизации полушарий головного мозга. Хорошо в этом отношении музыкантам. Им с раннего детства прививают гармоничное восприятие окружающего. Самый главный инструмент для развития мозга – это руки. Действуя двумя руками, человек развивает оба полушария.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ И ПРАВОГО И ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ [19]

Мозг человека представляет собой «содружество» функционально ассиметричных полушарий – левого и правого, каждое из которых – не зеркальное отображение другого, а необходимое дополнение.

Мыслительные процессы принесут большой эффект, если привлечь к работе и правое, и левое полушария.

Упражнять способности мозга можно действуя в двух направлениях

1. Тренировка

а) упражнения на координацию являются своеобразным стимулом для совокупной работы левого и правого полушарий головного мозга;

- б) при помощи нейробики вы сломаете стереотипные взгляды на мир;
- в) упражнения на движение превратят мозг в работоспособный орган;
- г) тренинги памяти поднимут творческие способности на новый уровень.

2. Релаксация

а) для интеллектуального здоровья просто необходимо настроиться на позитивное восприятие окружающего мира;

б) процесс дыхания, контролируемый человеком, способствует усилению сосредоточенности.

Тренировка координации считается одной из своеобразных форм движения. Среди множества положительных аспектов этих упражнений выделяют целенаправленное повышение работоспособности головного мозга. Одновременная работа и правого, и левого полушарий достигается при помощи упражнений, которые содержат движения, связанные с перекрещиванием рук и ног. Выполнение этих упражнений приводит к расслаблению внимания, которое в свою очередь, поможет добиться наивысшего пика работоспособности.

ТРЕНИНГ «РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЗГА» [12]

Одним из интересных и занимательных тренингов можно считать «Раскрытие потенциала мозга», автором которого является Сергей Веретенников.

В результате тренинга:

1. Гармонизируется работа правого и левого полушарий мозга, синхронность их работы и максимальная отладка межнейронных связей.

2. Развивается потенциал мозга.

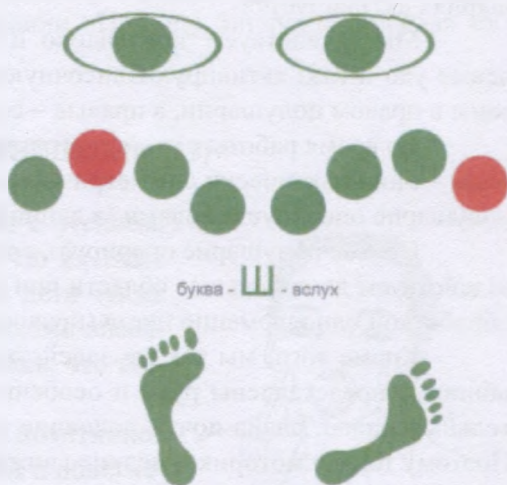
3. Происходит осознанность в каждом действии, мысли, слове и т. д.

При использовании данной программы мозг начинает работать в максимально продуктивном режиме.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ [12]

Тренинг работает в он-лайн режиме.

Вы принимаете исходное положение: сесть на стуле ровно, расстояние между коленями и ступнями примерно на ширине плеч. Ступни параллельны между собой, руки лежат на коленях внутренней стороной вверх (пальцы слегка разведены). В программе также используется звуковой сигнал (звон колокольчика). Наушники должны быть стерео – так как звук колокольчика стерео. Нажмите кнопку «Начать» и смотрите на экран, приняв исходное положение.

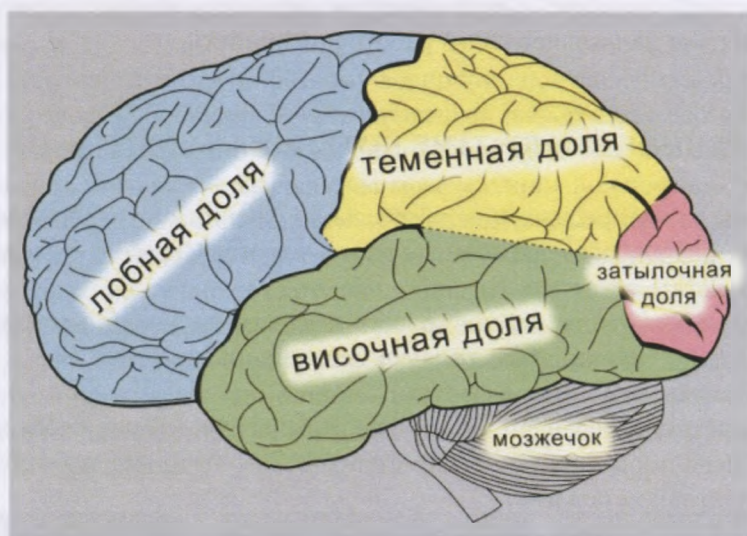

На экране будут появляться соответствующие знаки в случайном порядке, в соответствии с которыми Вам нужно совершать очень простые действия глазами, пальцами рук, ног и буква, которую нужно произнести. Всё это нужно стараться делать одновременно, как и слушать звуковой сигнал (звон колокольчика). Если Вы слышите звук с правой стороны – нужно думать о правой стороне, т. е. сосредоточить внимание на правой стороне, если с левой – то на левой.

Все знаки появляются в случайном порядке, поэтому эффекта привыкания нет – всегда будет новая комбинация, пространство вариантов огромно.

Вначале многие принимают указанное положение тела последовательно, но со временем Вы обнаружите, что легко можете всё делать одновременно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ [32]

Задействованы одновременно оба полушария головного мозга, причём сразу через несколько каналов/ репрезентативных систем. И чем больше мы задействуем каналов/ репрезентативных систем, тем больше областей в обоих полушариях активизируется.

Мы задействуем зрительную и слуховую репрезентативные системы – левые ухо и глаз активируют височную (слуховую) и затылочную (зрительную) зоны в правом полушарии, а правые – соответственно в левом.

Во время работы с этой программой задействуются вербальная и образная зоны – они практически симметрично расположены в разных полушариях: левое полушарие оперирует словами (в данной программе используются буквы).

Правое полушарие оперирует с образами (форма, размер, цвет), то есть мы задействуем двигательные области при помощи рук и активируем лобные доли – обработкой одновременно цвета (правое полушарие) и текста (левое полушарие).

Кроме того, мы так же задействуем двигательные зоны. В них наиболее обширно представлены руки и особенно пальцы (зона, контролирующая указательный палец, равна почти половине зоны, отвечающей за всю ногу целиком). Поэтому тонкая моторика (мелкие движения, требующие большой точности) максимально задействуют кору.

Обычно левое полушарие задаёт темп работе, а правое словно следует у него на буксире (как, например, при ходьбе, беге или плавании – левая сторона просто с задержкой в полпериода дублирует действия правой), нам же нужно, чтобы каждое из них действовало по своей задаче – самостоятельность заставит каждое из них активироваться в более равной степени, а не как обычно с перекосом на доминантное. И в этом главную роль играют ритм и нелинейность.

УЛУЧШАЕМ ПАМЯТЬ, РАЗВИВАЕМ СУПЕРМОЗГ

ПРОСТОЙ СПОСОБ УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ [19]

Одновременное движение зрачками глаз из стороны в сторону в течение 30 секунд в день способствует активации зон мозга, отвечающих за память. Память улучшается приблизительно на 10%.

Одновременное движение зрачков усиливает координацию двух полушарий мозга. Наибольшую эффективность обеспечивает одновременное движение зрачков именно из стороны в сторону, нежели вверх-вниз.

И ещё, если у Вас равномерно работают обе ноздри, значит обе половины мозга работают нормально.

В 1985 году психофизиолог Френсис Шапиро (Калифорния, США) разработала методику ДПДГ (EMDR) – Десенсибилизация и переработка движений глаз (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Оказывается, глаз – своеобразная «головка дисковода» биокomпьютера: каждое движение глаза открывает «папку», «файл».

Сама методика разрабатывалась для оказания помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

При слежении за горизонтальными движениями кончика пальцев и происходило переключение работы мозга, восстановление и возвращение к нормальной жизни.

За своё выдающееся открытие и методику Френсис Шапиро в 2002 году получила самую престижную в психотерапии «Премия Зигмунда Фрейда» от Всемирной Ассоциации Психотерапии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗЕВКИ [15]

Если у детей возникают проблемы с чтением, возможной причиной этого является то, что их глаза работают не согласованно. Из-за стресса дети также могут плохо слышать. Напряжение в челюстно-височном суставе, может мешать им разговаривать, что также отражается на мышлении.

Энергетические зевки оказывают позитивное действие. Благодаря расслаблению мышц и облегчению функционирования нервов челюстно-височно-

го сустава, улучшаются все связанные с ними функции глаз, лицевых мышц и рта.

Для выполнения энергетического зевка массируйте мышцы вокруг зоны челюстно-височного сустава. Этот сустав находится прямо перед ушным отверстием и является суставом, соединяющим верхнюю и нижнюю челюсти.

Через этот сустав проходят стволы пяти основных черепных нервов, которые собирают сенсорную информацию от всего лица, глазных мышц, языка и рта, активизируют все мышцы лица, глаз и рта при жевании и воспроизведении звуков.

Когда мы находимся в состоянии стресса, наша челюсть часто сжимается, и передача импульсов через эту область снижается. Энергетические зевки расслабляют всё лицо, и тогда поступление сенсорной информации происходит более эффективно.

Учебные навыки: чтение вслух, творческое письмо.

Связь с навыками: свободное видение и мышление во время умственной работы, более звонкое пение.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ МОЗГА, РАЗВИВАЮЩЕЕ СУПЕРМОЗГ [15]

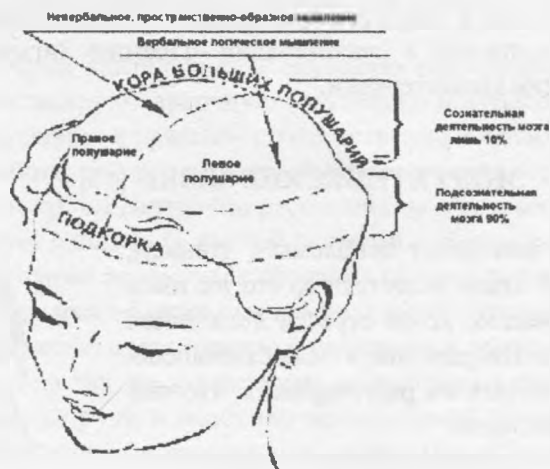
По 5 минут ежедневно. Левая рука большим и указательными пальцами зажимает акупунктурную точку мочки правого уха, правая рука левого уха. На вдохе носом делаем приседание, поднимаемся, делая фиксированный выдох ртом.

Прокачивает клетки, повышает нейронную активность мозга, активизирует нейронные связи за счёт активации акупунктурных точек на мочках ушей.

Держась за левую мочку, Вы активизируете правое полушарие, а держась за правую мочку – активизируете левое полушарие. После этого упражнения происходит синхронизация полушарий.

Эта простая методика быстро увеличивает интеллектуальный потенциал, обостряет память и концентрацию, мощно активизирует Ваш мозг.

Не делать за 2 дня, во время и 2 дня после мен-и.

УПРАЖНЕНИЯ ПО СИНХРОНИЗАЦИИ МОЗГА [19]

Мало того, что наш мозг в среднем загружен только на 10%, так ещё и его полушария работают несинхронно. Это можно исправить с помощью упражнений, хорошо нам знакомых с детства. Хотя в те беззаботные времена мы считали их не более чем увлекательной игрой и не задумывались об их пользе.

Теперь конкретно об упражнениях:

УПРАЖНЕНИЕ № 1 [19], (которое известно всем, кто учился в музыкальной школе – на сольфеджио его должны давать обязательно) – пальцем левой руки рисуем круг, пальцем правой – квадрат, причём одновременно. И так пока не будет получаться нормально – ровная окружность и квадрат с прямыми углами и равными рёбрами, без рывков и углов там, где их не должно быть. Количество фигур в единицу времени должно совпадать для обеих рук.

Потом меняем руки, рисуем крест и треугольник, затем задействуем и ноги – то есть одной рукой рисуем одну фигуру, а ногой с другой стороны тела рисуем другую фигуру. Как вариант, можно применять разные виды этого упражнения, например, гладить ладонью левой руки по кругу живот и стучать указательным пальцем правой руки по макушке.

2. УХО – НОС [19]

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное ухо, то есть за левое. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». Сначала не всё будет получаться, как надо. Ничего страшного, улыбнитесь своей неловкости, весело посмейтесь над собой и с улыбкой продолжите выполнять упражнение. Кстати, учеников и их родителей очень веселит это «детское» упражнение, особенно когда под руку вместо носа попадает второе ухо.

3. ЗЕРКАЛЬНОЕ РИСОВАНИЕ [19]

Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите в каждую руку по карандашу. Безо всякого напряжения рисуйте одновременно обеими руками зеркально-симметричные буквы и рисунки.

Если сначала будет трудно рисовать одновременно обеими руками зеркальное отражение букв, линий, зигзагов и т. п., сделайте следующее: медленно одной рукой выполните два рисунка в зеркальном отражении. Затем возьмите в обе руки по карандашу и старайтесь одновременно и синхронно «пройтись» по этим рисункам. Тренируйтесь до тех пор, пока не сможете делать это с лёгкостью. Потом перейдите к следующему рисунку.

Продолжительность таких занятий не должна превышать 20–25 минут за один подход. В день можно делать два-три комплекса. Через некоторое время придёт успех и появится состояние азарта, что всё получается.

При выполнении этого упражнения стремитесь ощущать расслабление глаз и рук, это вполне естественное состояние, так как при одновременной работе обоих полушарий значительно возрастает эффективность работы всего головного мозга.

4. КОЛЕЧКО [19]

Поочерёдно и очень быстро перебираем кончики пальцев рук, соединяя их в кольцо с кончиком большого пальца: указательный, средний, безымянный, мизинец. Сначала можно выполнять упражнение каждой рукой отдельно, потом одновременно двумя руками

5. СКОРАЯ ПОМОЩЬ – АЛФАВИТ (БАЛАНС ПОЛУШАРИЙ) [19]

Эта тренировка помогает снять эмоциональное напряжение, улучшает работоспособность, развивает внимание, мышление и восстанавливает межполушарные связи.

На листе формата А4 пишем печатными буквами алфавит, напротив каждой буквы вразброс подписываем буквы Л (левая рука поднимается в левую сто-

рону), П (правая рука поднимается в правую сторону), В (обе руки поднимаются вверх вместе). Читаем алфавит и в тот же момент поднимаем руки в стороны, как обозначено. Читаем и делаем действие руками одновременно. На первый взгляд всё очень просто, до тех пор, пока не попробуете всё это проделать одновременно. Упражнение выполняется в шаговой последовательности, от первой буквы алфавита до последней. Затем возвращаетесь обратно, от последней буквы до первой. Затем змейкой, по диагонали, через одну ячейку.

А	Б	В	Г	Д	Е
П	Л	В	П	П	В
Ё	Ж	З	И	К	Л
Л	В	П	П	В	П
М	Н	О	П	Р	С
Л	В	Л	Л	В	П
Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
В	Л	Л	В	П	Л
Ш	Щ	Ы	Э	Ю	Я
В	П	Л	П	Л	В

Потом приходится заполнять новый листок и писать, так как мозг успевает построить ассоциации буквам к телесным проявлениям.

Вот так можно в виде игры развивать свой драгоценный мозг.

Каждое упражнение (одно-два из наиболее понравившихся) желательно выполнять один-два раза в день в течение двух недель. Далее – найдите новое упражнение.

Сейчас уже имеются компьютерные программы, просто электронный вариант разработок Джона Гриндера и «Алфавит» и «Радуга», по принципу струн-тестов. Есть ещё и совмещённый из этих двух игр вариант «Цветной алфавит».

В «Алфавите» задействуются одновременно оба полушария головного мозга, причём сразу через несколько каналов/ репрезентативных систем. И чем больше мы задействуем каналов/ репрезентативных систем, тем больше областей в обоих полушариях активируется.

Эти упражнения хорошо влияют на координацию движений и заставляют более активно работать неактивное полушарие мозга. Кроме этого, во время подобных упражнений полушария работают **ОДНОВРЕМЕННО**, а не попеременно, что заметно увеличивает производительность умственного труда.

6. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА «ПЕРЕКРЁСТ – ПАРАЛЛЕЛЬ» [19, 27]

Это простое упражнение позволяет оживить уставшее от монотонной работы левое полушарие и подключить к нему другое, вяло работающее правое полушарие, отвечающее за образное мышление. Упражнение взято из прикладной кинезиологии – современной науки о теле человека – и также применяется для восстановления согласованной работы левого и правого полушария головного мозга.

Для выполнения упражнения потребуется бумага формата А4. Используя линейку и маркер, проведите от самого верха листа до низа и справа налево две линии крест-накрест. Крест лучше нарисовать своим любимым цветом.

Повесьте этот листок на уровне глаз, так чтобы ваш зрительный центр пришёлся прямо на центр креста и удобно было на него смотреть. После занятия листок можно не снимать, пусть висит и напоминает о необходимости совершенствовать себя.

Глядя на листок, начните спокойно и глубоко дышать. Теперь сделайте два простых упражнения, известных ещё с уроков физкультуры:

– Касаетесь левым локтем правого колена, потом правым локтем левого колена, желательна, чтобы при этом спина была прямой. Таких перекрёстных движений надо сделать по 6, всего 12. Можно делать и считать.

– Касаетесь левым локтем левого колена, потом правым локтем правого колена, желательна, чтобы при этом спина была прямой. Таких параллельных движений надо сделать также по 6, всего 12.

Глубоко дышим через нос, а выдыхаем через рот. Сделать примерно 5–7 повторений.

Суть заключается в том, чтобы происходила интеграция мозга. Левое полушарие получало информацию от правой части тела, а правое – от левой. Это и есть «Перекрёст». Когда оба полушария не могут взаимодействовать с противоположными частями тела, человек не получает доступа к своим потенциальным возможностям мозга и тела. «Параллель» же – это состояние, когда человек действует и реагирует на ситуации неправильно – там, где надо включить логику, он включает эмоции и наоборот.

7. ТРЕНИРОВКА СОЗНАНИЯ [19]

Американский терапевт Джин Хаустон установила, что во время выполнения упражнений «Тренировка сознания» значительно повышается показатель интеллекта. Выполнение упражнений способствует образованию новых нейронных путей в мозге. Чем больше этих путей, тем выше возможности нашего интеллекта.

На первый взгляд упражнения могут показаться неприятными. Зато с их помощью вы осознаете, как легко можно оказаться в трудной жизненной ситуации и как непросто найти из неё выход и заново возродиться.

Подобные упражнения идеальны для согласованной работы обоих полушарий, повышения концентрации, развития координации между мозгом и телом.

Комплекс представляет собой некий вид простой гимнастики. В дальнейшем его выполнение может доставлять настоящее удовольствие, и он является более действенным, чем кажется на первый взгляд.

А. ПОГЛАЖИВАНИЕ ЖИВОТА И ПОСТУКИВАНИЕ ПО МАКУШКЕ [19]

1я часть. Упражнение начинается с поглаживания живота правой рукой по часовой стрелке.

2я часть. Слегка постучите левой ладонью по макушке, с целью лёгкими шлепками «разбудить» свой мозг, повысить умственные способности. Обратите внимание на то, чтобы рука двигалась над головой прямо сверху вниз.

3я часть. Комбинация обоих движений. При этом обратите внимание на то, чтобы по ошибке не перепутать движения: правой рукой поглаживайте живот справа налево, а левой постукивайте по макушке сверху вниз.

4я часть. После того как вы привыкнете к этим движениям, можете поменять руки местами. Не забывайте о том, что поглаживания живота любой рукой должны производиться только по часовой стрелке, что соответствует естественному движению пищи в кишечнике. Такие упражнения хорошо развивают общую координацию.

Б. ОПИСЫВАЕМ КРУГИ [19]

Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя, но лучше начинать с положения стоя.

Обопритесь на левую ногу, для того чтобы не потерять равновесие. Затем начните правой ногой чертить круги на полу по часовой стрелке. Если это получится, можно приступить к выполнению следующего движения.

Опишите правой рукой круговые движения параллельно полу, но уже против часовой стрелки.

Потом переходите к третьему заданию: выполните оба движения одновременно. Правой ногой по часовой стрелке и правой рукой против часовой стрелки. Сначала это приведёт к путанице в движениях правой руки и ноги. В этом и заключается «изюминка», трудность такого задания – одновременно заставить работать оба полушария.

Освоив эти движения, можете изменить направление тренировки. Поменяйте полностью нагрузку и начните таким же образом тренировать левую часть тела. Вы сразу ощутите, как далеко продвинулись в тренировке правой части. А между двумя частями происходит обмен опытом.

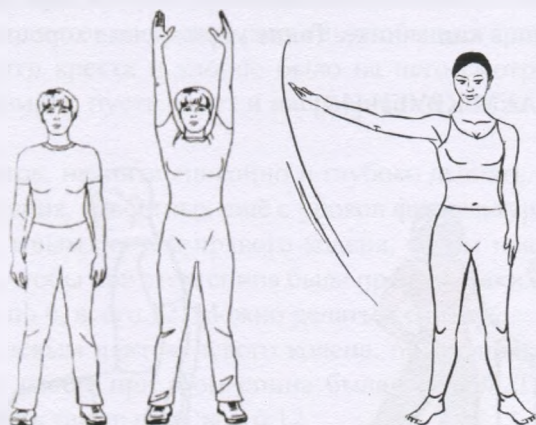
В. КЛИК-КЛАК [19]

Теперь можно приступить к выполнению более сложных упражнений на координацию работы головного мозга.

Встаньте прямо и поднимите вверх правую руку. Эта позиция называется «клик». Теперь, описав правой рукой полукруг, опустите её вниз. Эта конечная позиция называется «клак». У правой руки всего две позиции: вверху – «клик», а внизу – «клак».

Переходим к левой руке. Позиция с поднятой вверх рукой обозначена как «клик». Теперь, начиная описывать полукруг, опускайте руку на 90° в горизонтальное положение. Для левой стороны тела это позиция «клак». Следующее движение: рука идёт вниз, эта позиция для левой руки называется «клик». Таким

образом, для левой стороны предусмотрено три смены положения: верхнее и нижнее – «клик», а в середине – «клак».

В разнице названий для одинаковых положений правой и левой руки и заключена «изюминка» в выполнении этого упражнения.

Теперь произнесите слово «клик» и начните одновременно перемещать правую и левую руки в это положение. Затем произнесите слово «клак» и одновременно переместите обе руки в новое положение.

Скоординировать работу обеих рук в ритме «клик-клак-клик-клак-клик-клак» поначалу будет трудно. Поэтому начинайте выполнять упражнение в медленном темпе, затем движения рук постепенно войдут в нужный ритм. Это очень простое упражнение, несмотря на кажущуюся невыполнимость. Результат от его освоения будет неожиданным и ошеломляющим.

Затратив на выполнение упражнения 3–5 минут, вы получите поразительный эффект. Рекомендуется выполнять его перед важными событиями, например перед экзаменами, конкурсами, концертами или при душевных переживаниях, для того чтобы скоординировать работу полушарий и успешно выполнить необходимое задание.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ И УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ РЕБЁНКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ [11, 15, 27]

Это учение о развитии человека через естественные, обычные для него физические движения. Она предлагает нам определённым образом организованные движения, направленные на оптимизацию деятельности мозга и тела.

Психологи долгое время пытались найти способ помочь людям, часто сталкивающимся с различными экстремальными, стрессовыми ситуациями и испытывающими нервно-мышечные перегрузки. И решение было найдено после

разработки образовательной кинезиологии, которая как раз и была направлена на изучение связей ум-тело.

Образовательной она была названа потому, что в процессе занятий человек узнаёт сам себя, получает знания о собственных проблемах и о том, что же ему делать дальше, чтобы компенсировать перенесённый ранее стресс. С помощью специально подобранных упражнений организм уже балансирует процессы, происходящие в нём, координирует работу правого и левого полушарий, развивает взаимодействие тела и интеллекта.

Разработана нейрогимнастика была более сорока лет назад американским психологом Полом Деннисоном, решавшим проблемы дислексии и слабого зрения в Центре группового учения для неуспевающих «Walley» («Долина») в Калифорнии, где он в течение 20 лет помогал детям и взрослым. А в начале 90-х годов прошлого века совместно с доктором Гейлом Деннисоном была создана программа «Гимнастика мозга», посвящённая естественному развитию человека и методике активации созданных природой механизмов работы мозга посредством физических движений тела.

Деннисон разработал систему быстрых, простых, специфичных движений, приносящих пользу каждому обучающемуся независимо от его проблемы. Особенно эффективна оказалась она в отношении детей, диагностированных как «неспособных к обучению». В 1987 году результаты ГМ (гимнастики мозга) были оценены экспериментально. Ученики делали упражнения по 10–15 минут ежедневно. Успеваемость учеников за год повысилась на 50%. Значительно повысилась способность учащихся концентрироваться на выполняемом задании.

В России ГМ впервые появилась в 1988 году. Сейчас её используют в своей работе в учреждениях психологической помощи в 15 крупных городах страны. Все педагоги, использующие кинезиологическую практику (Кинезиология – наука о движении мыслей, чувств, мышц тела человека), отмечают необыкновенные успехи у людей всех возрастов.

Пол и Гейл Деннисоны увидели огромный потенциал, заложенный в физические движения и который можно использовать для развития человека. Ими были выявлены два типа движений:

* первый тип – это движение, пересекающее среднюю линию тела. Эти движения наиболее полно объединяют мысль и движение, активизируют естественные механизмы нашего тела и в десятки раз ускоряют передачу информации, способствуя оптимизации работы нервной системы, открывая возможность непроизвольности, непосредственности психофизических функций и обеспечивая лёгкость обучения.

* второй тип – это одностороннее движение тела. Эти движения наоборот способствуют разъединению мысли и движения. Они требуют напряжённой работы ума, приложении значительных усилий и затрат энергии тела и мозга. Этот тип движения приводит к статическому поведению, требующему сосредоточения и концентрации сознания, а также к стрессу.

Нам необходимы оба вида движения, поскольку обеспечивают механизмы, стоящие в основе познавательной деятельности мозга. Механизм, направленный на разъединение мысли и движения, используется на начальном этапе создания любого навыка. Затем, когда наступает этап автоматизации, он уступает место механизму объединения мысли и движения. К сожалению, сейчас чаще всего прак-

тикуется обучение, ориентированное на бездвиженность и линейную абстрактную логику. Мы забываем о природных способах формирования навыка и чаще всего используем механизм разъединения движения и мысли.

Исследования, проведённые авторами, и позволили им создать программу «Гимнастика мозга», в которой они представили ряд упражнений, направленных на активацию механизма объединения движения и мысли.

Каждое из упражнений для мозга, способствует возбуждению определённого его участка и механизма объединения мысли и движения. В результате этого, новое учение становится более естественным и лучше запоминаемым. Помимо этого, упражнения для мозга способствуют развитию координации движений и психофизических функций.

Упражнения для мозга собраны в четыре группы.

Первая группа объединяет движения, которые пересекают среднюю линию тела. Они оказывают стимулирующее действие на крупную и мелкую моторику. Механизм, объединяющий движение и мысль, заложенный в основу этих движений, способствует повышению эффективности связей между правым и левым полушариями мозга, качества восприятия материала.

Вторая группа движений – это упражнения, направленные на растягивание мышц тела. Эти упражнения способствуют снятию напряжения с мышц и сухожилий. В результате применения этих упражнений мышцы принимают нормальное состояние и посылают в мозг сигнал о том, что они находятся в спокойном расслабленном состоянии и человек готов к познавательной работе. Если рассматривать это с точки зрения работы мозга, это означает возможность свободного перехода информации из задних отделов мозга (зон выживания) в передние (причинно-обуславливающие) через лимбическую систему, пропускающую знание в высшие отделы мозга.

Третья группа – это группа упражнений, направленных на энергетизацию тела, то есть обеспечивающих нужную интенсивность и скорость протекания процессов между нервными клетками головного мозга.

Четвёртая группа представляет собой позовые упражнения, которые оказывают влияние на лимбическую и эмоциональную системы человека. Они оказывают ритмическое и стабилизирующее действие на нервные процессы, способствуя эффективному обучению.

Одной из важнейших характеристик упражнений Гимнастики Мозга является их влияние на активацию так называемого базового опыта человека, поддерживают его развивающие навыки, лежащие в основе всех других более сложных навыков.

Огромная польза и привлекательность ГМ состоит в её простоте и практичности. Человек может выполнять эти упражнения в любое время и в любом месте, для повышения эффективности того, что он в этот момент делает. Главная идея, которую пропагандируют кинезиологи, такова – развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот.

Каждое упражнение выполняется не более 2-х минут. Их можно делать в различных сочетаниях.

Упражнения для мозга универсальны для детей и взрослых. Они просты и не требуют какой-либо специальной физической подготовки. При регулярном выполнении они снимают усталость, повышают концентрацию, умственную и физическую активность.

Начните вначале работать руками, ногами и телом, как умные мысли сами начнут посещать голову. Многочисленные исследования в этой области доказали стопроцентную правоту этих слов. Кинезиология прочно внедряется в педагогическую практику.

ГИМНАСТИКА МОЗГА – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЁНКА [11, 15, 27]

По словам доктора медицинских наук Натальи Пономарёвой, в головном мозге есть специальные участки, отвечающие за способность ориентироваться в пространстве – теменная и префронтальная области коры больших полушарий и гиппокамп. Но активнее всего в этом процессе участвует правое полушарие. Во время полового созревания у юношей гормоны тормозят формирование левого полушария, из-за чего правое получает своеобразный «люфт». А у девочек как раз быстрее развивается левое полушарие.

Хронический недосып нарушает кровообращение в клетках головного мозга и ухудшает память, в том числе и зрительную.

Стресс активизирует правое полушарие. Однако не путайте стресс с паникой – если голова «не на месте», никакие стрессовые реакции организма не помогут найти выход из ситуации.

«ДУМАЮЩИЙ КОЛПАК» [15, 21, 27]

Будет полезен ученикам перед началом уроков, так как поможет быстро сконцентрировать внимание.

Эти движения обостряют слух, помогают работе кратковременной памяти, повышают умственные, творческие и физические способности. Отлично улучшают равновесие.

Упражнение помогает избежать ситуации «Учил, знаю ответ, но никак не могу вспомнить». С его помощью активнее усваивается новая информация. Улучшается память, активизируется весь механизм слухового восприятия. Кроме того, оно помогает справиться со стрессом, быстрее найти выход из проблемной ситуации, ослабить эмоциональный накал, для того, чтобы в голове появилась ясность, чтобы можно было собраться с мыслями. Упражнение особенно актуально перед написанием контрольных работ, публичными выступлениями и во время экзаменов.

Учебные инструкции

Держите голову прямо, чтобы подбородку было удобно

Нужно оттягивать ушные раковины, слегка выворачивая их и продвигаясь сверху вниз, делать минимум трижды или более.

Большим и указательным пальцами мягко оттягивают назад и прижимают, массируя, раковины ушей. Массаж начинают сверху и идут вниз вдоль «свёрнутых» частей ушной раковины вплоть до мочек ушей.

Берём себя за уши, большой палец сзади, указательный спереди, и начинаем мягко массировать уши, как будто немножко их растягивая и выворачивая назад каждую точку на кромке ушной раковины.

В это время у нас растягивается весь позвоночник.

Фокус: поворачиваем голову влево до точки, когда уже немножко больно дальше поворачивать. Берём себя за уши и начинаем их массировать, и позволяем своей голове, глядя назад, уходить всё дальше и дальше. Когда она у Вас повернётся и сделает полный круг, точнее сказать, полукруг, достаточно. Поворачиваем голову вправо, берём себя за уши, вот остановилась голова, дальше не идёт, массируем уши и даём своей голове, глядя назад, поворачиваться и поворачиваться. Раз за разом, массируем сверху вниз. Когда она сделала полукруг, достаточно.

Эксперимент:

Закройте глаза и напрягите слух. Слышите ли Вы одинаково обоими ушами? Не кажется ли Вам, что одно ухо больше другого и не слышите ли Вы им яснее? Не кажутся ли какие-нибудь звуки приглушёнными? Если вокруг Вас шумно, способны ли Вы вычленивать отдельные звуки? Теперь сделайте «ДК» и отметьте разницу.

Связь между слухом в височной доле и памятью в лимбической системе очень сильна.

Рекомендуется делать, когда нужно что-нибудь запомнить или вспомнить.

«ТОЧКИ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ» [15]

Можно выполнять стоя или сидя.

1. Положите средний и указательный пальцы обеих рук на точки, находящиеся на лбу посередине между линией бровей и волос. Вертикальная ось точек – посередине зрачка.

2. Подержите пальцы на этих точках до возникновения под ними тепла или пульсации. При этом можно представить позитивное разрешение проблемной ситуации.

Упражнение помогает ученикам избежать ситуации «Учил, знаю ответ, но никак не могу вспомнить». С его помощью дети активнее усваивают новую информацию, у них улучшается память. Кроме того, оно помогает справиться со стрессом, быстрее найти выход из проблемной ситуации, ослабляет эмоциональный накал.

Упражнение особенно актуально перед написанием контрольных работ, публичных выступлений, экзаменов, конкурсов, концертов.

ВОДА!

И ещё один приём, помогающий улучшить концентрацию внимания, повысить активность и энергичность. Пейте воду! Особенно важно делать это перед началом и в процессе любой умственной деятельности или в ситуации возможного стресса.

Все электрохимические процессы, происходящие и в мозге, и в теле, зависят от проводимости нервных импульсов. Вода – наилучший проводник электрического сигнала в нашем теле.

Внимание! Соки, чай и другие напитки не выполняют тех замечательных функций, которые несёт вода.

«КНОПКИ МОЗГА» [15, 20, 25, 27]

Активирует мозг, в результате чего повышается внимательность. Развивает такие качества, как: ясный слух и отчётливая речь, умение выдерживать экзамены и другие подобные испытания. Улучшает чувство равновесия и координацию движений.

Кнопки Мозга расположены вблизи артерий, снабжающих кровью головной мозг. Стимуляция этих зон способствует насыщению крови кислородом, которая затем поступает в мозг.

Учебные инструкции:

Выпить несколько глотков обычной пресной воды.

Для того, чтобы выполнить это упражнение, необходимо положить одну руку на пупок, а другой рукой легко массировать точки, расположенные в области мягких тканей под ключицами – «подключичных впадинах», слева и справа от грудины. Положить два пальца под ключицами (большим и указательным, ладонь плоско прилегает к грудине тела). Ориентир срединная линия тела, а под ключицами две ямочки.

Рука на пупке позволяет сосредоточить внимание на центре тяжести тела. Здесь расположены мышцы, играющие важную роль в поддержании равновесия тела. Упражнение приводит в готовность вестибулярный аппарат, который активирует мозг, подготавливая его к восприятию сенсорной информации. А массаж точек под ключицей стимулирует приток крови через сонные артерии в мозг. Затем руки меняются местами, снова массируем, расслабляется вся область под ключицами, включается срединная линия тела, улучшается дыхание.

* Стимулируйте «Кнопки Мозга» на протяжении 20–30 секунд или до тех пор, пока не исчезнет избыточное психологическое напряжение.

* Кнопки Мозга вначале могут быть болезненными, через несколько дней или неделю это ощущение исчезает. Порой одно лишь прикосновение к этим точкам стимулирует их.

* При выполнении этого упражнения следует менять руки, чтобы активизировать оба полушария.

* Массируйте точки по левую и правую сторону от грудины, а к пупку лишь прикасайтесь.

Варианты упражнения:

Включите в процесс выполнения упражнения прослеживание глазами по горизонтали (например, проследите за горизонтальной линией пола или потолка).

«ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ШАГИ» [15, 19, 26, 27]

Упражнение, помогающее использовать оба полушария гармонично и делать их «перекрёстную» работу лучше. ПШ – это перекрёстно-латеральная ходьба на месте.

Способствует развитию координации ориентации в пространстве, делает более успешными приобретение навыков чтения, письма, слушания, усвоения новой информации. (А ещё снимает боль в пояснице и подтягивает мышцы живота).

В процессе роста человека это движение естественно связывает работу его противоположных сторон во время ползания, ходьбы, бега. В течение последнего столетия ползание использовалось человеком как нейрологическая схема для максимального повышения возможностей учения.

Перекрёстные шаги замечательно активизируют полноценную работу системы «интеллект-тело» перед началом физических занятий спортом или танцами.

«Перекрёстный шаг» возбуждает оба полушария головного мозга одновременно, поэтому это – идеальное «разогревающее» упражнение для последующего развития всех навыков, требующих пересечения срединной латеральной линии тела.

Учебные инструкции:

* Попейте воды и сделайте упражнение «Кнопки Мозга», чтобы подготовить тело и мозг для выполнения «Перекрёстного шага».

* Для активации кинестетических ощущений поочерёдно дотрагивайтесь ладонями до противоположных колен.

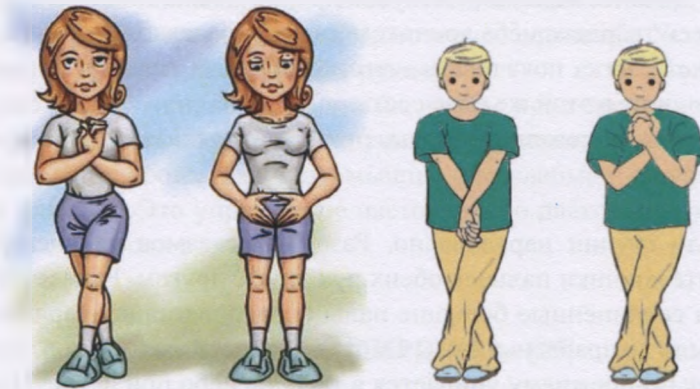
Вы касаетесь правым локтем левого колена, а затем левым локтем правого колена. Когда Вы касаетесь правым локтем левого колена, а затем наоборот, то активизируются одновременно обширные зоны обоих полушарий. Они способствуют сбалансированной активизации нервов мозолистого тела. ПШ выполняются очень медленно. В этом случае оно вовлекает и тонкую моторную координацию и требует сознательной активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.

Это упражнение эффективно для активизации полноценного функционирования мозга и распространения активности на передние доли.

Самое простое упражнение это Кросс-роллы или Перекрёстные шаги.

Мы несём плечо к бедру, а не локоть к коленке. Главное, чуть-чуть поворачиваться по ходу движения. Как будто бы тело складывается, а руки и ноги только подставляются. Делаем недолго, не больше минуты, и стараемся в это время не зажимать рот, губы свободны. В момент, когда зажата нижняя часть лица, в это время зажимаются все остальные мышцы тела.

«КРЮКИ ДЕННИСОНА» [15]

Оказывает влияние на сбалансированную работу моторных и сенсорных центров каждого полушария мозга, гармонизирует эмоции и процесс мышления, ослабляет душевное напряжение, помогает воспринимать новую информацию.

Это сложное перекрёстное движение оказывает на мозг тот же интегрирующий эффект, что и Перекрёстный Шаг. Это действие возбуждает средний мозг, который находится прямо над твёрдым небом, а также помогает избавиться от напряжения в языке, вызванного несбалансированной позой.

«Крюки Деннисона» стоит выполнять перед уроком, контрольной работой, экзаменом, публичным выступлением. Актуально в состоянии возбуждения или подавленности.

Учебные навыки: чёткое слышание и устная речь, выполнение контрольных работ, работа с клавиатурой (распределительной доской).

Это упражнение можно делать стоя, сидя (или лёжа).

Упражнение состоит из двух частей.

Часть 1

Встаньте, скрестив ноги. При этом ступни устойчиво опираются на пол. Вытяните руки перед собой параллельно полу. Скрестите их таким образом, чтобы ладони встретились друг с другом, и переплетите пальцы в замок. Согнув локти, выверните кисти вовнутрь и прижмите их к груди таким образом, чтобы локти оказались направленными вниз. Прижмите язык к твёрдому нёбу сразу за верхними зубами. Глаза поднимите вверх и удерживайте взгляд в этом направлении. Подбородок при этом опущен, голова не задрана. Дыхание спокойное, тело расслабленное. Дышите медленно и глубоко. Глаза можно и закрыть. Когда делаете вдох, касайтесь твёрдого нёба кончиком языка, и расслабляйте язык на выдохе.

Вас может слегка покачивать – это нормальная реакция организма. Если качает сильно, лучше в этой же позе сесть.

Фиксировать положение головы, рук и глаз, оставаясь в этом положении около минуты.

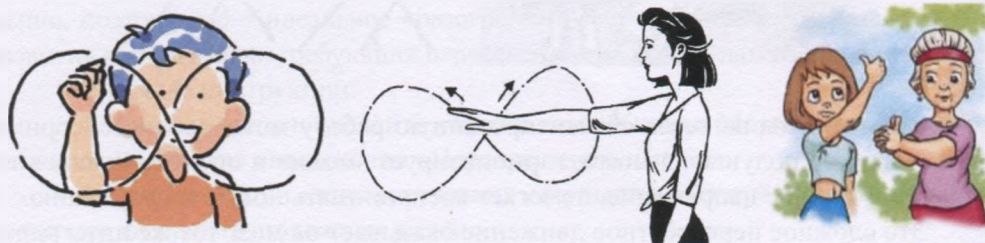
Часть 2

Поставьте ступни параллельно. Разомкните замок из кистей, опустите руки и соедините кончики пальцев обеих рук друг с другом. Разместите их таким образом, чтобы соединённые большие пальцы располагались параллельно полу, а остальные были направлены вниз. Смотреть теперь надо в пол, но голову не опускайте. Язык по-прежнему упирается в твёрдое нёбо при вдохе. Пойдите так, расслабившись, ещё немного.

По времени данное упражнение занимает от двух минут и больше.

Упражнение способствует объединению эмоций лимбической системы с процессами мышления в лобных долях мозга, приводя к интегрированному состоянию, которое помогает наиболее эффективному учению и реагированию на происходящее.

«ЛЕНИВЫЕ ВОСЬМЁРКИ» [15]

Развивает правое и левое полушарие мозга, улучшает память, улучшает зрение, снимает мышечное напряжение шеи, улучшает концентрацию внимания, снимает стресс, гармонизирует общее состояние психики.

ЛВ заключаются в слежении глазами за движущимся большим пальцем, описывающим «8-ку» в горизонтальном поле видения, т. е. «8-ку», лежащую на боку.

Вытяните вперёд руку, чуть согнутую в локте. Сожмите пальцы в кулак, большой палец поднимите вверх на уровень переносицы в переднем зрительном поле и начните движения по форме «8». Движения должны быть медленными и осознанными для достижения максимальной мышечной концентрации. Держите голову прямо и расслабленно. Следите при этом за движением только глазами. Большой палец начинает движение от центра зрительного поля и идёт вверх по краю поля зрения, далее против часовой стрелки вниз и возвращается в центр. Затем аналогично по часовой стрелке. Движение повторить как минимум по 3 раза каждой рукой, плавным и непрерывным движением. После этого сцепите руки в замок: большие пальцы направлены вверх и образуют «X». Сосредоточьтесь на центре перекрестия и проделайте восьмёрку двумя сцепленными руками.

Упражнение эффективно усиливает наружные глазные мышцы, способствует развитию и миелинизации нервных сетей, идущих от зоны, ответственной за центральное зрительное поле и точное моторное слежение. Устанавливает схемы координации «руки-глаза» и «глаза-руки».

Те, кто носят очки, могут снять их, чтобы поле зрения не было ограничено оправой. При правильном выполнении вы должны чувствовать максимальное движение мышц обоих глаз. Если мышцы глаз слабые – ощущение как после гимнастики для глаз. Это упражнение часто сложно даётся людям, испытывавшим сильный стресс (до боли в глазах).

«ВЕЛИКИЙ ДИРИЖЁР» [15]

Представьте себе, что Вы дирижируете оркестром. Включите свою любимую музыку, подайте знак оркестрантам и не выпускайте из рук дирижёрскую палочку.

1. Поднимите обе руки на высоту плеч. При этом одну руку расположите несколько выше другой.

2. Рисуйте обеими руками в воздухе лежащие восьмёрки. От середины восьмёрок левая рука должна выписывать круги влево вверх, правая – вправо вверх. После того как руки описали внешнюю дугу восьмёрок и снова встретились, рисуйте перекрещенными руками внутреннюю дугу. Повторите движения в противоположном направлении.

А теперь от мозга сдвинем вектор нашего внимания к подсознанию

ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ, РАБОТА С ТЕМПО-РИТМАМИ И ТАКТИЧЕСКОЙ ТОНИЗАЦИЕЙ

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА [6, с.23]

Кроме вышеперечисленных комплексов и упражнений, в своей работе с учениками, разумеется с согласия их родителей, также использую освоение ими отдельных элементов аутогенной тренировки (предсонного самовнушения), основными элементами методики которой являются тренировка мышечной релаксации, самовнушение и самовоспитание. Ученики, регулярно и добросовестно выполняющие психологическое расслабление по системе аутотренинга, ставящие себе точные задачи, легко справляются со стрессом, связанным с публичным выступлением, становятся «эстрадно – устойчивыми».

В своей книге «Искусство быть собой» Владимиром Леви, врачом-психотерапевтом и писателем, подробно раскрываются методы и приёмы АТ, даются упражнения, практики АТ, или аутогенной тренировки (аутогенный – буквально «самородный») – набором приёмов сознательной психической саморегуляции.

АТ давно вышел из рамок медицины. Совершенно здоровые люди – спортсмены – применяют его разновидность под именем «психорегулирующей тренировки», некоторые варианты применяются в педагогике, в работе с подростками, при изучении иностранных языков. [23, с. 18]

Аутотренинг усиливает внимание, укрепляет память и работоспособность, даёт внутреннюю свободу.

Для определения точных задач, вместе с учеником анализируем его слабые стороны и подбираем индивидуальные формулировки. В некоторых случаях особенно важны заблаговременные самовнушения. АТ – сознательное управление бессознательным. Трезвый самоанализ, чёткая постановка внутренних задач – условия успеха.

Никого нельзя принудить к самосовершенствованию ни уговорами, ни угрозами, если у него нет к тому собственного внутреннего побуждения. Управлять собой трудно тогда, когда это особенно необходимо. Огромное большинство детей этому никогда специально не учится. Не удивительно, что к экзаменам они приходят неподготовленными. [23, с. 2]

Самовнушение – это не что-то сверхобычное, но постоянно действующий и потому почти незаметный механизм психики. Внушение извне действует только тогда, когда становится самовнушением. Это перераспределение внутренних значимостей. Скрытые резервы выявляются экспериментально.

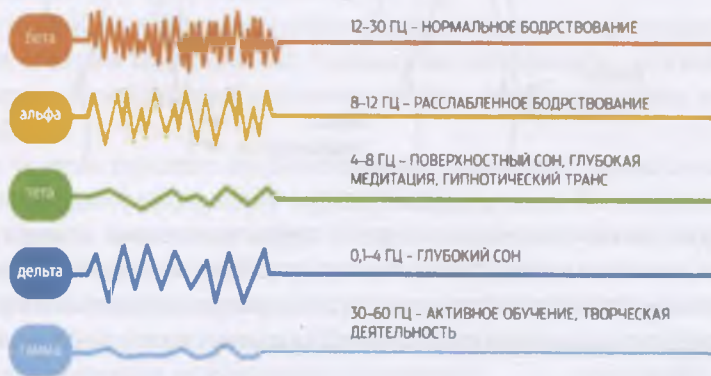
Главные самовнушения дня закрепляются именно во сне. [23, с. 13]

МЕТОД КУЭ

«Чтобы люди могли с пользой применять сознательное самовнушение, их надо обучить этому так же, как их учат читать и писать». – Эмиль Куэ.

«Предсонное самовнушение» – наиболее подходит в двух случаях: во-первых, когда необходимо избавиться от какого-то мучительного, упорного, неотвязного состояния, сменяющего изо дня в день (например, болезнь), и во-вторых, накануне особо ответственных ситуаций (экзамен, выступление).

Предсонное расслабление – естественное аутогипнотическое состояние мозга. [23, с. 61]

Ложась спать, можно заказывать себе решение трудной проблемы. [23, с. 62]

Очень важно запомнить, что в свои формулировки не вставляем частицу «НЕ» – «не болею», «не ошибаюсь», так как подсознание её НЕ воспринимает и, пропустив эту деталь, можно «заказать» себе ровно противоположное.

Самовнушение реализуется либо сразу, с поразительной быстротой и силой меняя ваше состояние, либо отсроченно, исподволь, а порою и совсем незаметно – в любом случае, верьте себе. Необходимое состояние можно накопить. [23, с. 66].

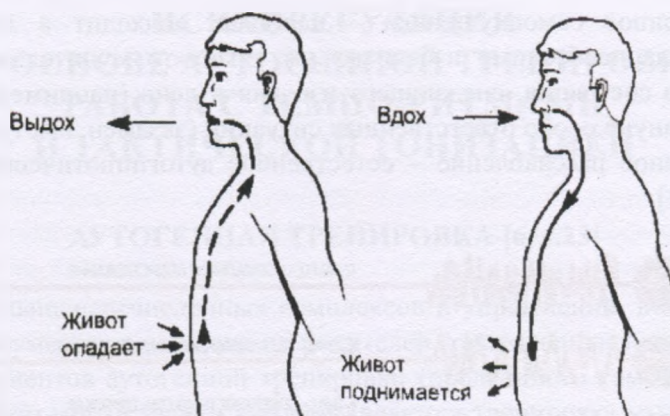
Совет для всех чрезмерно волнующихся: заблаговременное расслабление с самовнушением помогает снижать волнение до вполне сносной степени. Стараться сохранять расслабление в трудной ситуации. Настраивать себя заранее и превратить настрой в систему.

Не стараться не волноваться, это бесполезный обман самого себя, волнение от этого только усиливается. Задача не в том, чтобы устранить волнение, а в том, чтобы оно помогло. [23, с. 70].

ДЫХАТЕЛЬНАЯ РИТМИЗАЦИЯ

Этот приём некоторые применяют безотчётно. Средняя продолжительность одной фразы равна средней продолжительности одного дыхания (вот почему мы говорим: «на одном дыхании»).

Цикл вдох-выдох – это психофизиологическая единица и словесной и музыкальной речи. Именно этот цикл, а также объём оперативной памяти, с которым он соотносится, ограничивает длительность фразы. Желая начать речь, мы производим вдох, и на выдохе говорим. Выдох кончился, фраза или часть её прерывается ограничительной цезурой – новым вдохом, и следующий цикл даёт новую «порцию» смысла.

Принцип дыхательной ритмизации очень прост: всё самовнушение дробится ритмом дыхания, нанизывается на него. При мысленно-словесном самовнушении слова и фразы самовнушения ритмически «выдыхаются». На каждый выдох (и паузу между выдохом и вдохом) нанизывается какая-то цельная лаконичная формула, например:

Вдох – выдох – пауза («я играю ритмично») – вдох – выдох – пауза («я играю ритмично»)...

Преимущество такого способа: дыхание «держит» сосредоточение, ритмически возвращает сознанию формулу.

На дыхательном ритме можно производить любые самовнушения. При овладении «свободным дыханием», это будет получаться почти само собой. АТ – хороший способ входа в глубокое расслабление при «сонном дыхании». Оно может применяться и как самостоятельный способ ускорения засыпания. [23, с. 52]

ПРОСТОЙ ПРИЁМ САМОУСПОКОЕНИЯ

Очень хороший и простой приём, применяемый иногда бессознательно: слегка поглаживать себя пальцами по векам, по бровям, по лбу, вокруг глаз. Такими же движениями можно успокоить и усыпить ребёнка. В этих местах, по-видимому, находятся «гипногенные» (рождающие сон) нервные окончания. [23, с. 36]

ОТДЫХ ЕСТЬ СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мозг не всегда отдаёт себе отчёт в собственной слабости. «Не соображаю. Не могу сосредоточиться. Не запоминаю. Не выходит задача».

Отдыхайте умственно до того, как начинаете замечать усталость. Как же отдыхать? Старинный закон: «Отдых есть смена деятельности» – всегда остаётся в силе. [23, с. 43–44]

ТЕМПО – РИТМЫ

«Темпо-ритм механически, интуитивно или сознательно действует на нашу внутреннюю жизнь, на наше чувство и переживание».

«Нельзя правильно чувствовать при неправильном, несоответствующем темпо-ритме. Нельзя найти правильный темпо-ритм, не пережив одновременно соответствующего ему чувствования». [23, с. 37]

Так писал К. С. Станиславский и подтвердил свои слова экспериментом.

Через «голые» темпо-ритмы, задаваемые метрономом, оказалось возможным «включать» определённые состояния актёров и вместе с ними целые пласты переживаний.

Темп и ритм понятия взаимосвязанные, поэтому Станиславский нередко соединяет их воедино, употребляя термин «темпо-ритм». Во многих случаях они находятся в прямой зависимости друг от друга: активный ритм ускоряет процесс осуществления действия и, наоборот, пониженный ритм влечёт его замедление.

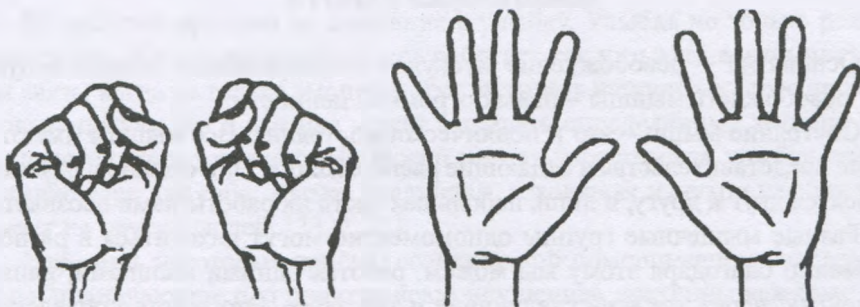
В широком же смысле открытие психического действия темпо-ритма было совершено в незапамятные времена. Что такое музыка, если не средство темпоритмического включения психических состояний?

Для практических целей достаточно знать, что в каждый момент мы живём в некоем психическом темпе. Это какая-то единая внутренняя скорость, как бы равнодействующая всех скоростей, задаваемых мозгу извне и изнутри и связанная с тонусом, эмоциями, вниманием и движением. Выразить её в абсолютных величинах трудно, потому что у каждого свой индивидуальный внутренний темп и, следовательно, своя система отсчёта. Но диапазон всё же примерно одинаков у всех, что и позволило создать понятную для всех шкалу музыкальных темпов. Музыкальные темпы – это и есть внешние выразители суммарных психических темпов.

Итак, для одного проблема – ускориться, для другого – замедлиться.

Несколько приёмов для тренировки психических скоростей:

Попробуйте перебрать весь диапазон ваших темпов и начните осваивать пластичное внутреннее замедление.

* Медленно и плавно, сожмите и разожмите пальцы рук, все вместе и по очереди, одной и двух рук вместе. Добейтесь, чтобы не было ни малейшего рывка или остановки. Делайте таким же образом, медленно и плавно, другие движения.

[23, с. 38]

Рука, в силу её деятельного назначения и всеобъемлющей тонкости функций, богаче всех прочих частей тела снабжена произвольной иннервацией. Это, поистине, самая умная часть тела, её и легче всего достать сознательными приказами. [23, с. 57]

* Переводите медленно глаза с предмета на предмет. Очень медленно, ещё медленней.

* Замедленно – растянуто произносите слова и фразы.

* В течение 3–5 минут делайте обычные дела, словно вы засняты на замедленной киносъёмке.

* Затем попробуйте проделать всё то же самое, но ускоренно. Проимитируйте состояние суетливости, тревожной поспешности, мечитесь по комнате. И вдруг, внутренним замедлением, войдите в умеренный ритм, сохраняя в нём готовность и к медленному, и к быстрому темпу. [23, с. 38]

Переходы из замедленного в ускоренный темп и обратно очень хорошо тонизируют и тренируют психическую пластичность. Именно лёгкая смена темпов и сохранение лёгкости и пластичности в быстроте характерны для самой удачной организации темперамента – сангвинической.

Самая сложная ступень темпо-ритмических упражнений – совмещение разных темпо-ритмов.

* Попробуйте для начала сжимать – разжимать кулак одной руки в медленном, а другой в быстром темпе. Резко чередуйте: правая медленно, левая быстро – правая быстро, левая медленно. Это удаётся более- менее быстро.

* А теперь попробуйте одновременно качать левой ногой в умеренном темпе, сжимать и разжимать правую ладонь в быстром, а левую в медленном. Задача поначалу недостижимая.

Разные темпо-ритмы накладываются друг на друга легче всего тогда, когда они имеют какие-то закономерные числовые соотношения – как $1/3$ или $1/4$.

Привыкнув отдавать себе отчёт в собственном темпо-ритме, научившись его чувствовать и регулировать, обретается мощный дополнительный рычаг управления собой, психика становится свободнее и сильнее. [23, с. 39]

МЫШЕЧНАЯ РАБОТА

Основа АТ – освобождение мускулов от напряжения. Умение в нужный момент освобождать мышцы – навык огромной ценности.

Состояние мышц – это и психическое состояние. Все мышцы имеют свои мозговые представительства и отдающие распоряжения. Они сложно и разнообразно относятся друг к другу, и лишь небольшая часть их работы нами осознаётся.

Разные мышечные группы одновременно могут находиться в разном тоне, именно благодаря этому мы можем, работая одними мышцами, влиять на тонус других, через эти – на следующие и так далее. Это и есть управление собой в физиологическом смысле. Каждое наше состояние в каждый момент можно представить как некое сочетание тонусов разных групп мышц, обратной связью отражаемое в мозгу. [23, с. 31]

Тонус имеет свои центры в сердцевине мозга. Там же поблизости – центры общего самочувствия. Отрегулировать тонус – задача подчас весьма сложная. Наилучший тонус вам даёт лишь наилучшая организация всех сторон вашей жизни

ни, на всех уровнях. Все люди по-разному наделены тонусными возможностями и у каждого своя норма отдыха. Очень высокая работоспособность возможна и при весьма скромном тонусе, главное в том, как он используется.

Приёмы тактической тонизации необходимы и в жизни и при занятиях АТ. [23, с. 40]

ТОНИЗИРУЮЩИЕ МИМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Средоточием «психической» мускулатуры является лицо. Важно научиться владеть тонусом лица. Упражнения строятся на контрасте напряжения и расслабления и «улавливании» ощущений. Делать перед зеркалом.

* Сморщите лоб, подняв брови («удивление») – расслабьте. Постарайтесь сохранить лоб абсолютно гладким в течение минуты.

* Нахмурьтесь («сержусь») – расслабьте брови.

* Расширьте глаза («страх») – расслабьте веки.

* Расширьте ноздри («вдыхаю запах») – расслабьте веки и брови.

* Зажмурьтесь («ужас») – расслабьте веки; сузьте глаза – расслабьте.

* Поднимите верхнюю губу, сморщивая нос («презрение») – расслабьте.

* Оскальте зубы («ярость») – расслабьте щёки и рот.

* Оттяните вниз нижнюю губу («отвращение») – расслабьте.

Во всех этих и других упражнениях главная задача – усилить мышечное чувство лица и контроль тонуса мимической мускулатуры. Сбрасывание зажимов лица – хорошее средство сохранения самоконтроля в напряжённых ситуациях. [23, с. 35]

Тонизирующие мимические упражнения особенно хороши при интенсивной умственной работе в перерывах:

* резкие нахмуривания с задержкой в нахмуренном положении на 2–3 секунды (15–20 раз);

* резкие зажмуривания и открывания глаз (до 10 раз);

* резкие оскаливания с оттягиванием углов рта вверх и вниз с одновременным напряжением подкожной шейной мышцы (15–20 раз). [23, с. 42]

Кроме того, интенсивная мимическая игра оживляет умственную деятельность.

Не жалейте времени на вживание в улыбку. Улыбка не только рождается удовольствием, но и рождает его. Здесь работает так называемая мимическая обратная связь, когда не только эмоции могут вызывать произвольные проявления на уровне мимики, но и мимика может вызывать определённые эмоции, то есть связь является двухсторонней. Не нужно ни для кого строить улыбку специально – улыбайтесь для себя: только подлинная, исходящая изнутри улыбка хорошо действует на других людей. [23, с. 35]

Это лишь некоторые приёмы сознательной помощи своему подсознанию. Приёмы, подпадающие под понятие «самовнушение» доступны каждому, это основные рычаги управления собой, овладения искусством самопознания и самовоспитания. Главное иметь стремление к самосовершенствованию. При хорошем овладении АТ, помимо прочего, развивается и способность самопредвидения.

**«И ВСЁ-ТАКИ, ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЧТО В ГОЛОВЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ТО,
О ЧЁМ МЫ НЕ ЗНАЕМ!»**

Список использованной литературы:

1. Ефимова И. В. Амбидекстры. Нейропсихология индивидуальных различий. – СПб.: Каро, 2007. – 160 с.;
2. Бьюзен Т. Суперпамять /Пер. с англ.; – Мн.: ООО «Поппури», 2003. – 208 с.;
3. Джеррольд С. Гринберг. Управление стрессом. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.;
4. Деннисон Пол. И., Деннисон Гейл И. Гимнастика мозга. Книга для педагогов и родителей. Изд. 2-е дополн. – М.: Восхождение, 1998. – 72 с.;
5. Кибардин Г. М. Работа мозга: Укрепление и активация или Как оставаться «в своём уме». – ООО «Издательство «Э», 2016. – 9 с.;
6. Леви В. Искусство быть собой. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: «Знание», 1997. – 208 с.;
7. Могучий А. Книга-тренажёр для вашего мозга. – Москва: ООО «Издательство АСТ», 2008. – 160 с.;
8. Пугач В. Н., Кабаева В. М. (Москва). Функциональная асимметрия мозга: амбидекстрия и амбидеребральность, новые тенденции. – В сб. «Актуальные вопросы функциональной межполушарной асимметрии и нейропластичности». (Материалы Всероссийской конференции с международным участием). – М.: Научный мир, 2008.
9. Ханнафорд Карла Л. Мудрое движение. Мы учимся не только головой. Пер. с англ. М., 1999. – 238 с.

Интернет – ресурсы:

10. Амбидекстрия. Плюсы и минусы. [Электронный ресурс]. Ссылка: https://wovanadvice.ru/ambidekstr_pluusy_i_minusy-ambidekstrii (Дата обращения: 09.01.2019)
11. Беркана Г. Синхронизация работы полушарий головного мозга. Наш мозг. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://vk.com/topic-35559182_28140734 (Дата обращения 06.11.2018)
12. Веретенников С. Твоя Йога. Тренинг – Раскрытие потенциала мозга. Он-лайн. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://www.youryoga.org/med/mozg_med.htm (Дата обращения 07.11.2016)
13. Влияние игры на клавишных музыкальных инструментах на мозг. Статья. [Электронный ресурс]. Ссылка: https://propiano.ru/vliyanie_igry-na-klavishnykh (Дата обращения 03.01.2019)
14. Генералова Н. Дислексия. Что это такое? Виды и признаки. [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://pedsovet.su/pabl/156-1-0-5021> (Дата обращения: 11.01.019)
15. Гимнастика мозга для синхронизации полушарий. [Электронный ресурс]. Ссылка: <https://news.wekzdorov.ru/index.php/mozg/154-gimnastica-mozga-dlya-sinkhronizatsii-polusharij> (Дата обращения : 06.11.2018)
16. Грановская Р. Люди с клиповым мышлением элитой не станут. Статья. [Электронный ресурс]. Ссылка: <https://roditelidetei.ru/rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut-3142233> (Дата обращения: 21.02.2016)
17. Гриф А. Терапевтические и оздоравливающие свойства игры на гитаре для организма. [Электронный ресурс]. Ссылка: <https://gitarist.kiev.ua/statya-o-polze-igry-na-gitare> (Дата обращения: 05.11.2018)
18. Carlevaro Abel. School of Guitar (Escuela de la Guitarra). Exposition of Instrumental Theory. Boosey & Hawkes, Chanterelli, 1984. – с. 143 /пер. с англ. А. Мирошниченко, И. Блинков, 2014. – с. 147. Word Online. [Электронный ресурс]. Ссылка: https://vk.com/doc46979845_349960980?hash=8320322510a4c90813&dl=f937c3e9647478bff9 (Дата обращения: 14.12.2014)

19. Кибардин Г. Работа мозга: укрепление и активация или Как оставаться «в своём уме». [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://iknigi.net/avtor-gennadiy-kibardin/116404-rabota-mozga-ukreplenie-i-aktivizaciya-ili-kak-ostavatsya-v-svoem-ume-gennadiy-kibardin/read/pa...> (Дата обращения 06.11.2018)
20. Кнопки мозга. Упражнение. Психологос. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://psychologos.ru/articles/view/knopki_mozga_uprazhnenie (Дата обращения: 05.11.2016)
21. Колпак для думания. Упражнение. Психологос. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://www.psichologos.ru/articles/view/kolpak_dlya_dumaniya_uprazhnenie (Дата обращения: 05.11.2016)
22. Курпас О. Развитие и синхронизация полушарий головного мозга. [Электронный ресурс]. Ссылка: <https://fotodushi.ru/razvitie-sinhronizatsia-polushariy-golovnog-mozga/> (Дата обращения: 07.11.2018)
23. Леви В. И. Искусство быть собой. [Электронный ресурс]. Ссылка: <https://www.rulit.me/books/iskusstvo-byt-soboj-read-158710-39.html> (Дата обращения: 08.01.2019)
24. Медина Джон. Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям. [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://newtonev.com/science/pravila-mozga-kotorye-oblegchajut-obuchenie> (Дата обращения: 20.10.2016)
25. Образовательная кинестетика. Гимнастика мозга. Кнопки мозга. Психологос. [Электронный ресурс]. Ссылка: <https://www.advanced-mind-institute.org/store/umatvennyye-sposobnosti/sinxromozg/> (Дата обращения: 05.11.2016)
26. Перекрёстные шаги. Упражнение. Психологос. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://www.psychologos.ru/articles/view/perekrstnye_shagi_uprazhnenie (Дата обращения: 05.11.2016)
27. Программа Гимнастика мозга. Психологос. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://www.psychologos.ru/articles/view/programma_gimnastika_mozga (Дата обращения: 05.11.2016)
28. Пугач В. Н. Диагностика амбидекстрии. Тест на определение доминирующего полушария головного мозга. [Электронный ресурс]. Ссылка: www.indigo-papa.ru/polusharie (Дата обращения: 05.11.2018)
29. Пугач В. Н., Кабаева В. М. (Москва). Функциональная асимметрия мозга у детей: амбидекстрия и амбидеребральность, новые тенденции эволюции. [Электронный ресурс]. Ссылка: www.indigo-papa.ru/func_asimetriya (Дата обращения: 06.11.2018)
30. Пугач В. Тест на амбидекстрию у детей с СДВГ. [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://disgrafia.ru/ambidextr> (Дата обращения: 08.11.2018)
31. Пугач В. И Смирнова И. (Москва). Тренировка вашего мозга и «Тройные инвенции Баха». [Электронный ресурс]. Ссылка: www.indigo-papa.ru/node/388 (disgrafia.ru/bach) (Дата обращения: 08.11.2018)
32. Синхронизация/балансировка полушарий. [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://www.mindmachine.ru/forum/viewtopic.php?t=5345> (Дата обращения: 07.11.2018)
33. Софьина Н. В чём польза от занятий музыкой. Портал «Воспитание». [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://baby-ved.ru/music/v-chem-polza-ot-zanyatij-muzikoy/> (Дата обращения 03.01.2019)
34. Сурина О. В. Игровой аппарат гитариста – принципы постановки и работы. [Электронный ресурс]. Ссылка: http://as-sol.net/pabl/metodicheskaja_stranica/igrovoj_apparat_gitarista_principu_postanovki_i_raboty/1-1-0-525 (Дата обращения: 03.01.2019)
35. Ханнафорд К. Доминирующий фактор. Как, зная ведущий глаз, ухо, руку и ногу, можно улучшить обучение. [Электронный ресурс]. Ссылка: <http://www.koob.ru/hannaford/> (Дата обращения: 05.01.2019)

Пазовникова Мария Владимировна,
кандидат педагогических наук,
преподаватель по классу фортепиано
Лубяницкая Полина Сергеевна,
преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер МГУК

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Статья посвящена проблеме музыкально-эстетического развития слабовидящих детей как одному из средств реабилитации в социальной среде. Приведена классификация детей с нарушением зрения. Определен круг проблем, связанных с их эмоциональной реабилитацией в социальной среде. Указаны отрасли науки, занимающиеся проблематикой слабовидения. Особо отмечается, что творчество, воздействуя на развитие эстетического вкуса и активизацию познавательной деятельности инвалида по зрению, обладает функцией реабилитации. Обосновываются необходимость дифференцированного подхода к социальной реабилитации слабовидящих детей посредством музыкально-эстетического воспитания и необходимость подготовки специалистов данного профиля.

Зрение человека, наряду с другими органами чувств, является одним из необходимых средств общения с внешней средой, социальной адаптации личности. «Зрительное восприятие – это процесс психофизической обработки оптической информации от объектов окружающего мира, осуществляемый зрительной системой человека. Зрение позволяет получать представление о величине, форме, цвете предметов, их взаимном расположении (перспектива) и расстоянии между ними, о скорости перемещения объектов».¹ Однако в наше время существует огромное количество людей с различными нарушениями зрения.

Значение зрения в постижении человеком окружающего мира чрезвычайно велико. В повседневной жизни люди, не имеющие отклонений по зрению, не уделяют особого внимания тому, какую роль играет эта функция организма для их активной жизнедеятельности. Среди органов чувств зрительному аппарату отведена ведущая роль, так как с помощью него человек получает примерно 90% всей информации об окружающем мире.

¹ Статья «Зрение человека». Викинаука //Свободная энциклопедия. URL: <https://clck.ru/DN7yк> (дата обращения: 09.05.2018)

Проблемы людей с нарушением зрения в России изучаются с конца XIX века не только с позиции медицины, но и в русле других направлений науки, таких как философия, психология и педагогика.

На сегодняшний день в психологии и педагогике существуют специальные направления, занимающиеся исследованием вопросов, касающихся развития, воспитания и образования детей, имеющих проблемы со зрением. Среди учёных, занимавшихся проблемами детей с нарушением зрения, следует отметить таких, как Каплан А.И. – психолог, дефектор, доктор психологических наук, которая характеризует остаточное зрение слепых в своей работе 1979 года «Детская слепота. Цветовое остаточное зрение». Литвак А.Г. – доктор психологических наук, профессор, создает учебное пособие «Тифлопсихология: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности дефектология», изданное в 1985 году. А также в 2000 году в свет выходит работа педагогов Ермакова В.П. и Якунина Г.А. «Основы тифлопедагогике: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений». А.В. Суворов является слепоглухим профессором, который читает лекции с помощью личного переводчика на кафедре педагогической антропологии Университета Российской академии образования на факультете «Клинической специальной психологии». Он написал огромное количество трудов не только по психологии, но и по педагогике и философии. Стоит отметить его статью, которая издана в 2018 году, «Встреча вселенных, или слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих».

Самостоятельной отраслью психологии является тифлопсихология (от греч. «típhlos» – слепой), предмет ее изучения – психика лиц с нарушением зрения. Тифлопедагогика, являясь частью общей педагогики и одним из разделов дефектологии, занимается исследованием проблем, связанных с воспитанием и обучением лиц с нарушением зрения. Детей с аномалиями зрения необходимо развивать и обучать так же, как и нормально видящих, но с учетом специфики особенностей их зрения и, конечно, как следствие, возникающих сложностей социализации.

В медицине существует классификация детей с нарушением зрения:

1. Слепые.
2. Слабовидящие.
3. Дети с амблиопией (синдром «тупого», «ленивого» глаза) характеризуется бездействием, неучастием одного из глаз в процессе зрения и косоглазием.
4. Слабовидящие дети обладают суженным полем зрения – «часть пространства, видимая при неподвижном глазе»² (поле зрения – это видимость по вертикали 120 градусов, по горизонтали – 180). Это дети с остротой зрения («максимальная способность глаза различать отдельные детали объектов»)³ – от 0,05–0,4: 0,05–0,09 (0,09 – могут посчитать количество пальцев на руке на темном фоне на расстоянии 4 метров). Они посещают специализированные школы, читают по методу Брайля Л. (специальная система, разработанная в 1824 году, для обучения письменности и чтению незрячих, при помощи тактильных ощущений на рельефно-точечной поверхности). Также существует гимнастика для глаз, предложенная Московским офтальмологом, доктором медицинских наук, академиком РАН Аветисовым С.Э.,

² Статья «Восприятие пространства: острота зрения, поле зрения, бинокулярное зрение». Brain Tools.ru. 09.05.2012. URL: <http://www.braintools.ru/article/9711>. (дата обращения: 14.05.2018)

³ Там же.

которая в своем комплексе предупреждает проблему ухудшения зрения и дает возможность справиться с рядом патологий без медикаментозного лечения.

В свою очередь, *слабовидящие в зависимости от времени деформации зрения подразделяются на:*

1. Слепорожденные: дети, потерявшие зрение до 3 лет и не имеющие зрительных представлений.

2. Ослепшие: дети, которые потеряли зрение в последующие периоды жизни и сохранили в памяти зрительные образы.

Одним из важнейших факторов социальной адаптации слабовидящих детей является эмоционально-волевая сфера, изучение которой осложняется отсутствием объективности данных. Однако замечено, что негативные изменения функции зрения влекут за собой изменения в характере эмоциональных состояний детей: подавленность активности, напряженность, неуверенность, неуравновешенность, барьер в общении с окружающими. Такие дети нуждаются в профессиональной помощи по осуществлению адаптации, реабилитации в социальной среде.

«Реабилитация – это система лечебно-педагогических мероприятий, направленных на предупреждение и лечение патологических состояний, которые могут привести к временной или стойкой утрате трудоспособности»⁴. Одним из средств реабилитации личности в социальной среде является творчество, так как творческий процесс оказывает определенное воздействие на организм человека. Творчество обладает функцией реабилитации (восстановления), воздействуя на развитие эстетического вкуса и активизацию познавательной деятельности инвалида по зрению.

Одной из составляющих творческого процесса является эмоциональность. Эмоции для человека – это источник потребностей, один из мотивов деятельности. Зрительные ощущения дают возможность не только ориентироваться в пространстве, изучать среду, заниматься трудовой и практической деятельностью, но также благоприятствуют возникновению эстетического отклика. Масштабность эмоциональных потребностей между слепыми, слабовидящими и зрячими детьми варьируется. При успешном удовлетворении эмоциональных потребностей, степень полученных впечатлений зрячим и незрячим человеком не становится фактором первостепенной значимости. Так как эстетические чувства возникают не только при зрительном контакте, но и при способностях слышать звуки, ощущать на вкус, различать запах, тактильно ощущать, то потребности, интересы, развитие и эмоциональная наполняемость личности в обоих случаях будут различаться.

Одним из средств реабилитации слабовидящих детей в социальной среде является музыкально-эстетическое развитие личности. Эстетическому воспитанию юношества придавалось большое значение еще в древнем мире. Художественная образованность в эпоху античности считалась основой образования в целом. Синонимом термина «мусический» был термин образованный. Музыка, литература, грамматика, рисование и гимнастика составляли основное содержание образования, призванного развить восприимчивость души, нравственность стремлений и чувств, а также силу и красоту тела. Общественное воспитание у греков было неотделимо от эстетического воспитания, основу его составляла музыка. В Древней Греции все граждане до 30 лет должны были обучаться пению и инструментальной музыке.

⁴ Бадалян Л.О. Цитата из Учебник для ВУЗов: 2-ое издание. 1987. Медпортал.com. URL: <https://clck.ru/DN7yh> (дата обращения: 09.05.2018)

Музыкально-эстетическое развитие ребенка – это процесс формирования музыкально-эстетического осознания, музыкального вкуса, который предполагает стимулирование мотивации интереса к музыке, возникновение эстетической потребности в искусстве, оценочных суждений, связанных с эстетическими эмоциями, чувствами и переживаниями.

Замечено, что у детей с дефектами зрения музыка вызывает яркие эмоциональные переживания, развивает воображение, тренирует волю. Поэтому музыкально-эстетическое развитие является одним из эффективных средств социальной реабилитации слабовидящих детей. Благодаря занятиям на музыкальных инструментах дети со сниженной остротой зрения развивают не только музыкальные способности, но и моторику, сенсорный аппарат. Исполнительский уровень владения инструментом таких детей зачастую может находиться на одной планке (и даже выше) с обычными учащимися, так как звуковысотный слух, ладовое и музыкально-ритмическое чувства являются опорными точками в работе со слабовидящими детьми.

Следует отметить, что для того, чтобы процесс музыкально-эстетического воспитания осуществлялся эффективно, с положительным эмоциональным фоном, необходимо подготовить, подвести ребенка к открытию индивидуального эмоционального отклика. Только положительный эмоциональный опыт ребенка, позитивное состояние его чувств и волеизъявлений могут быть основой для развития его познавательного интереса к любому виду деятельности.

Не все люди одинаково способны реагировать на какие-либо события. А музыка благотворно влияет на развитие эмоционального и познавательного интересов ребенка. Она, как вид искусства, помогает кардинально развить способности ребенка. Область воздействия музыки на детей имеет безграничный потенциал, так как вызывает оперативную эмоциональную реакцию.

Слабовидящий ребенок лишен полного представления о целостной картине мира. И задача педагога заключается в том, чтобы систематизировать знания детей с нарушением зрения в эмоциональном и чувственном восприятии, раскрыть на качественно новом уровне природу взаимоотношений между людьми, помочь познать красоту окружающего мира. Для того, чтобы решить задачу реабилитации слабовидящего ребенка в социальной среде посредством музыкально-эстетического развития, педагогу необходим дифференцированный подход к каждому. Необходимо, с одной стороны – максимально познакомить ребенка с музыкальной деятельностью, с другой – приложить все усилия, чтобы музыкально-эстетическая сфера облегчала процесс корректировки общего эмоционального состояния слабовидящего ребенка.

Необходимо отметить, что музыкально-эстетическое развитие незрячих детей требует особой методики преподавания. Специальной литературы, посвященной решению данного вопроса, на данный момент, к сожалению, очень мало. И, поскольку вопрос дидактического характера стоит достаточно остро, педагоги-практики вынуждены искать пути решения проблемы, опираясь на общепринятые методики и экспериментируя, пытаясь найти оптимальные методы работы в процессе обучения слабовидящих детей.

Симбиоз практических (исполнительских) навыков с формированием музыкально-эстетического вкуса, эстетических эмоций и чувств – один из эффективных способов стимулирования мотивации к обучению ребенка с проблемой зрения и, следовательно, его социальной адаптации.

Аномалия зрения затрудняет, но не лишает возможности во время занятий на инструменте развивать у ребенка координацию, точность исполнительских движений при исполнении произведения, динамическое и тембровое разнообразие, метроритмическое чувство, темповые ощущения, звуковысотный слух, а также проявить способность ученика к восприятию, пониманию музыки и ее эстетическому переживанию.

Освоение навыков игры на инструменте слабовидящим ребенком процесс достаточно длительный и трудоёмкий. Педагогу, работающему с детьми с особенностями зрения, необходимо знание не только методики обучения игре на инструменте, но и специфики психологии слабовидящих, тонкая эмоциональная чувствительность, корректность в постановке текущих задач. Немаловажное значение имеет сочетание в личности педагога таких качеств, как взаимопонимание, сочувствие к недугу ребенка с дисциплиной и определенной требовательностью к выполнению поставленных задач. В процессе обучения слабовидящих детей педагогу-музыканту приходится опираться прежде всего на слуховые возможности ребенка, память его кинестетических ощущений (комплекс тактильных реакций через мышцы и рецепторы на коже), остаточное зрение. При этом необходимо учитывать эмоциональные потребности обучаемого, чутко реагировать на изменения его эмоционального отклика, поддерживая и стимулируя мотивацию ребенка к обучению, развивая музыкально-эстетический вкус, чему отводится немаловажная роль в процессе реабилитации слабовидящих в социальной среде.

Естественно, для достижения осязаемого результата, необходимы не только занятия под руководством педагога, но и систематическая самостоятельная работа ученика.

Влияние потери зрения на эмоциональное состояние ребенка значительно и отражается негативно на всех сферах его жизни. Психология таких детей имеет оборонительный характер, что сужает круг их интересов и приводит к достаточной степени замкнутости, отстраненности. Чтобы поддержать и не дать этим людям закрыться от мира, специалисты поднимают данную проблему на новый уровень, разрабатывая компенсаторные рычаги реабилитации слабовидящих в социальной среде. Социальная адаптация детей с особенностями зрения призвана всесторонне обогатить их эмоциональную сферу, дать возможность ощущать жизнь во всех ее проявлениях. Несомненно, это еще и большая работа педагогов-психологов, которая направлена на исследование динамики психологии слабовидящего ребенка, разработку эффективных методов дифференцированного подхода к обучению, соответствующих изменчивому внутреннему состоянию детей.

Музыкально-эстетическое развитие является одним из эффективных средств реабилитации слабовидящих детей в социальной среде, так как мир музыки наполнен неисчерпаемым потенциалом образов, красок и эмоциональных состояний, музыкальное пространство безгранично и дает возможность сопереживать разнообразным по характеру и силе воздействия эмоции, ощутить всю полноту эстетического восприятия жизни. Обучение игре на инструменте, формируя музыкально-эстетические представления, музыкально-эстетический вкус, развивая музыкальные способности, моторику, сенсорный аппарат, активизируя познавательные процессы, способствует расширению диапазона эмоциональной наполненности жизнедеятельности ребенка, дает ему возможность пережить те эмоциональные состояния, те гипотетические ситуации, которые, возможно, не-

доступны ему в реальной жизни, тем самым открывая ему мир с разных сторон во всем его многообразии.

Несомненно, для работы со слабовидящими детьми в области музыкально-эстетического воспитания необходима подготовка специализированных педагогических кадров. В 2008 году методика обучения игры на баяне слабовидящих детей была представлена в кандидатской диссертации «Проблемы начального обучения детей с недостатком зрения в классе баяна» Рыбакова В.И.⁵ В 2011 году была защищена диссертация кандидата философских наук Пятаковой Н.П., посвященная социальной адаптации слепых и слабовидящих людей в современном обществе⁶. В статье «О специфике преподавания специального фортепиано незрячим, обучающимся в ВУЗе»⁷ (2016 г.) Антоновой Ю.П. и Калицкого В.В. описывается аспект исполнительского творчества и процесс общения в классе фортепиано со студентом с утратой зрения.

Поскольку методической литературы, посвященной обучению игре на музыкальных инструментах слабовидящих детей на сегодняшний день существует недостаточно, авторы статьи ставят своей перспективной целью разработку методики обучения игре на фортепиано детей с особенностями зрения, базирующейся на музыкально-эстетической направленности обучения.

Список литературы:

1. Антонова Ю.П., Калицкий В.В. Статья «О специфике преподавания специального фортепиано незрячим, обучающимся в ВУЗе»./ Музыкальное исполнительство и образование. – М.: Рос. Гос. спец. академия искусств. – 2016, С 131–141.
2. Бондаренко Т.Н. Статья «Значение зрения в жизнедеятельности человека и последствия его нарушения». [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Экстернат». 2011. URL: <https://clck.ru/DN7up> (дата обращения: 30.04.2018).
3. Мамушкина О.И. Методическая разработка «Особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями и возможность их реализации в ДМШ». [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 2016. URL: <https://clck.ru/DN7uv> (дата обращения: 30.04.2018).
4. Мастюкова Е.М. Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст / Под ред. А.Г. Московкиной. – М.: Классике Стиль, 2003. – 320 с.
5. Орлова С.В. Статья «Музыкально-эстетическое воспитание дошкольников». [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 2015. URL: <https://clck.ru/DN7zZ> (дата обращения: 30.04.2018)
6. Пятакова Н.П. Социальная адаптация слепых и слабовидящих людей в современном обществе: социально-философский анализ. Диссертация... кандидата философских наук:09.00.11/Пятакова Наталья Павловна; Донец. Гос. техн.ун-т. – Ростов-на-Дону: 2010. – 213 с.

⁵ Рыбаков В.И. Проблема начального обучения детей с недостатком зрения в классе баяна. Диссертация .... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Рыбаков Виталий Иванович; МПГУ. – М, 2008. – 156 с.

⁶ Пятакова Н.П. Социальная адаптация слепых и слабовидящих людей в современном обществе: социально-философский анализ. Диссертация... кандидата философских наук:09.00.11/Пятакова Наталья Павловна; Донец. Гос. техн.ун-т. – Ростов-на-Дону: 2010.-213 с.

⁷ Антонова Ю.П., Калицкий В.В. Статья «О специфике преподавания специального фортепиано незрячим, обучающимся в ВУЗе»./ Музыкальное исполнительство и образование. – М.: Рос. Гос. спец. академия искусств. – 2016, С 131–141

7. Рыбаков В.И. Проблема начального обучения детей с недостатком зрения в классе баяна. Диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Рыбаков Виталий Иванович; МПГУ. – М, 2008. – 156 с.

8. Современные образовательные технологии. «Проблема отражения действительности при сужении сенсорной сферы». Материалы курсов повышения квалификации (предоставляется в индивидуальном порядке). Электронная версия. Разработали преподаватели АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. Курган. – 10с. (дата обращения 30.04.2018)

9. Ченцова О., Ченцова Е. Статья «Значение органа зрения в жизни человека». [Электронный ресурс] // «Эффективная медицина». 2004. URL: <https://clck.ru/DN7zu> (дата обращения: 30.04.2018)

*Харламова Елена Петровна,
Заслуженный работник культуры Московской области,
преподаватель художественного отделения*

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, ИЗОБРАЖЕННЫЕ В СТИЛЕ НАРОДНОГО ЛУБКА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКОВ ПО КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 12–13 ЛЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ

ПЛАН.

1. Вступление.
2. Цели и задачи урока.
3. Материалы и оборудование.
4. План и практическая часть первых трех уроков.
5. План и практическая часть следующих трех уроков.
6. Заключение.

1. Вступление

Интересное это слово – лубок ... лубок-голубок-улыбка – веселое доброе слово. Но все-таки, что это? А это смешные, озорные печатные картинки для народа. Они пользовались особой любовью у русского народа с 17 века. Первые печатные доски были из липы, а слой древесины сразу под корой назывался «лубом», а луб, так же, как и береста, использовались для письма, заменяя дорогостоящую бумагу. Для лубочных картинок характерны: лаконичность рисунка, четкость композиции, нарочито грубоватый штрих, яркость раскраски. Все это составляет художественную особенность русских лубочных картинок. Не сложна была и техника изготовления: на струганой и шлифованной доске из липы мастер резцами выбирал фон, оставляя выпуклыми только линии рисунка. На подготовленную таким образом доску кожаной подушечкой наносили черную краску. Полученный оттиск раскрашивали от руки в 3–4 цвета, как правило, красный, лиловый, желтый, зеленый. Поверх доски накладывали лист влажной бумаги и все вместе зажимали в пресс печатного станка. Черные контурные линии четко «держали» композицию. В лубке нет точного «классического» рисунка фигуры человека, анатомически правильного изображения животного. Да и пейзажи в нем – это фантастические цветы, условная архитектура. Мастера преобража-

ли окружающий мир в сказочный, диковинный, нарядный. Этот стиль – своеобразный, не похожий ни на европейский, ни на восточный. Сложился в конце 17–18 столетия, он и сегодня поражает органичным сочетанием книжной иллюстрации с особенностями станкового произведения, с яркостью и лаконичностью плаката. Изначально сюжетами для лубочных картин были рукописные сказания, житейники, «отеческие сочинения». В наивных изображениях народных мастеров русский человек представлен в его отношениях к семье, к окружающему миру, к учению, в его горе и радости, в подвигах и развлечениях. Это рассказ в картинках о быте и нравах русского народа. В основном, лубочные листы существовали в двух видах: познавательные-развлекательные и сатирические. Это небольшие остроумные картинки, снабженные лаконичным текстом, перекликаются с таким же народным творчеством, только устным – пословицами и поговорками. Пословица – коротенькая притча – говорит метко, верно, с душевной простотой и здравым смыслом. Это суждение, поучение, высказанное не прямо, а обиняком, намеком. Часто пословицы состоят из двух частей: из общего суждения-картинки и из толкования, поучения. Например: «Голод не тетка (пирожка не поднесет)», «Не все коту масленица (будет и пост)», «Два сапога-пара (да оба левые)». Вот эту первую часть, да и вообще многие пословицы интересно передать в визуальной картинке. Так возникла идея композиционного задания на тему: пословицы и поговорки, изображенные в стиле лубочной картинки.

2. Цели и задачи урока

Образовательные.

Знакомство учащихся с новым видом художественной деятельности, народным устным и изобразительным творчеством, русским костюмом. Умение использовать уже имеющиеся навыки и знания в поиске неординарных решений поставленных задач. Также учащиеся знакомятся с народным костюмом и бытом русского народа, что необходимо для выполнения заданной темы.

Воспитывающие:

Воспитать у учащихся любовь и интерес к народному устному и изобразительному творчеству, к истории своей родины.

Развивающие:

Овладеть новым видом творческой деятельности, развить внимание, наблюдательность, умение анализировать и отбирать главное, а также поэтапное ведение работы. Развитие образного мышления, изучение художественных особенностей «лубочного» стиля и, следовательно, возможность овладеть новым видом творческой деятельности.

3. Материалы и оборудование

Для преподавателя:

- Методический конспект к уроку.
- Зрительный ряд – иллюстрации по теме урока.

Для учащихся:

- Альбом для зарисовок, лист бумаги формат А-3, простой карандаш, ластик, акварельные краски, кисточки, палитра.
- Задание рассчитано на два занятия по 3 часа.

4. План и практическая часть первых трех уроков

Занятие первое (три урока по 40 минут).

На прошлом занятии учащимся дано было задание собрать самостоятельно пословицы и поговорки (домашнее задание).

а. Организационная часть.

б. Теоретическая часть урока – постановка темы.

На первом уроке преподаватель объявляет новую тему, объясняет ее содержание и, кратко, методы ее воплощения. Интерес у учащихся вызывает перечисление самых веселых, остроумных русских пословиц, таких как: «Хорошо пахать на печи, да заворачивать круто», «На бедного Макара и шишки валяются», «Хороша Маша, да не наша», «Есть в кринке молоко, да у кота рыло коротко» и т.п.

В свете поставленной темы, в ходе беседы, мы анализируем содержание, смысл, основную идею пословицы или поговорки. Так как не каждая может быть выражена графически, необходимо отобрать наиболее выразительные, понятные. Параллельно показывается иллюстративный материал и рассказывается об истории создания лубочных картинок. Обращается внимание на характерные особенности такие как выразительность, лаконичность рисунка, цвет, четкую графическую линию. Так же объясняется, как печатались лубочные листы в древней Руси и какие у них отличительные особенности. Обсуждаем и рисуем схемы: как можно изобразить сюжет пословицы в стиле лубка, то есть ищем «мостики» соединяющие смысл выбранной пословицы и ее изображение.

в. Практическая часть урока – постановка задачи.

Зарисовки костюма.

Зарисовки эскизов.

Для достоверности необходимо знать, как одевался простой народ в 17–18 веке. Для этого делаем в рабочем альбоме зарисовки народного костюма.

На отобранные пословицы, четко выражающие смысл, самые остроумные, рисуем несколько вариантов эскизов. Обращаем внимание на выразительную линию, лаконизм, обобщение, ясное выражение смысла.

5. План и практическая часть последующих трех уроков

а. Организационная часть урока.

б. Теоретическая часть урока.

На этот урок задача учащихся отобрать наиболее удачный эскиз, перенести его на формат А-3, сделать пробную выкраску цветов, выполнить композицию в акварельной технике и сделать обводку черным цветом.

в. Практическая часть.

Выбранный эскиз komponуем на лист формата А-3, размещаем текст на выбранном месте. После выполнения карандашного рисунка, на отдельном листе, де-

лаем выкраску задуманных цветов, не отступая от традиционного колорита лубочной картинке. Как правило, берется 3–4 цвета. Далее приступаем к выполнению композиции в акварельной технике. Цвет выбирается не случайно, но следуя заранее намеченному колориту, цвет должен соответствовать замыслу, усиливая общее впечатление. Декоративному решению свойственно локальное закрашивание. Свет, тень, полутон, как таковые, не изображаются. Следует обратить внимание на силуэты композиции, на выразительную контурную линию. Для выразительности работы большое значение имеет ритм линий и форм, тоновых и цветовых пятен. Следующий этап – размещение и закрашивание шрифтового текста на предварительно оставленном месте. Завершающий этап – обводка всего изображения и текста по контуру черным тонким маркером или ручкой, имитируя печатание с доски, также вводим дополнительные декоративные графические элементы.

В заключительной части – просмотр работ с обсуждением, анализом и самооценкой.

6. Заключение

Данное задание развивает в детях творческие способности, любознательность, умение анализировать, самостоятельность в принятии решений и выполнению поставленной задачи. Знакомит с новым видом художественной деятельности. Дает возможность больше узнать о русском народном искусстве.

Библиография:

- Даль В. «Пословицы русского народа» М. Русская книга 1984.
Захаров Г. «Графика» М. Советская книга 1985.
Мерцалова М.Н. «Костюм разных времен и народов» .А О «Академия моды» М. 1993.
Овсянников Ю. «Лубок. М. Советский художник» 1968.
Русанова А.М. «Пословицы в картинках».
Фаворский В.А. «Об искусстве, о книге, о гравюре» М. Книга 1986.

Копия лубка-гравюры на дереве середины XVIII века – «Шут Фарнос на свинье».

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЯ

ISBN 978-5-907427-44-0

9 785907 427440