

от раннего творческого развития до предпрофильного и профильного самоопределения.

Третья глава связана с рассмотрением вопросов образования и воспитания средствами региональной культуры на примере образовательной программы «Народная культура Урала в культуре России». Воспитание детей и школьников нельзя считать полноценным, если оно не будет связано с развитием представлений о художественной культуре, общечеловеческих ценностях и традициях региональной культуры. Эти представления складываются: из освоения мирового художественного наследия, из освоения близкого искусства, народного творчества Уральского региона, от развития общего кругозора, знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и природы.

Актуальность разработки учебных программ кружков и студий по изучению основ декоративно-прикладного искусства обуславливается социальным заказом детей и родителей на программы, направленные на раскрытие истоков народного творчества, формирование представлений о народном мастере как творческой личности, выявление и развитие художественно-творческой активности детей в процессе изучения разных направлений декоративно-прикладного искусства.

Программа «Народная культура Урала в культуре России» ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Изучение традиций народной культуры развивает личностные, психологические качества, эмоционально-ценностные отношения, формирует художественно-познавательные способности, активизирует творческую самостоятельность детей.

Весь курс программы поделен на блоки «Природа родного края», «Мир вокруг нас», «Культура Урала в культуре народов России», «Мастера Урала», которые позволяют изучить культуру Урала более глубоко, познакомить детей с особенностями народного искусства.

Формы организации учебного процесса по данной программе предусматривают индивидуальные задания (учебное задание, творческое задание); групповые (при изучении, закреплении, повторении практического и теоретического материала); коллективные (работа над коллективным проектом по созданию выставочного экспозиционного пространства). Основная форма проведения – занятие. Занятие предусматривает объяснение нового материала, выполнение задания, консультацию, просмотр с последующим обсуждением.

Представления результатов деятельности учащихся по данной программе предусматривают такие формы, как выполнение итоговых творческих работ и выставка-просмотр учебных работ.

Учащиеся в процессе интегрированного обучения приобретают практические навыки, умение грамотно работать с различными материалами, по памяти и представлению, одновременно развиваются их пространственное и образное мышление.

Курс программы эффективно способствует развитию и формированию конструктивно-пластического восприятия и мышления, творческой активности, а также эстетическому саморазвитию учащихся.

Монография адресована заместителям руководителей по учебно-воспитательной работе образовательных учреждений, педагогам дополнительного образования детей, занимающихся декоративно-прикладным и изобразительным творчеством с детьми, учителям изобразительного искусства и всем, кто занимается вопросах художественной педагогики.

### **ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА И ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА (учебное пособие)**

Хохлова А.Л.

*Саратовская государственная консерватория  
им. Л.В. Собинова, Саратов, e-mail: angela1@list.ru*

Учебное пособие посвящено изучению проблемы генезиса жанра инструментальной фантазии и его эволюции в художественном континууме XVI–XIX столетий. Его появление вызвано стремлением приблизить преподавание практической дисциплины «Специальное фортепиано» к потребностям современной художественной и педагогической практики.

Адресуется студентам исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений (по специальности 070101 «Инструментальное исполнительство»), направлению подготовки «Специальное фортепиано»). Изложенные материалы могут быть использованы в практике фортепианного исполнительства, представлять интерес для вдумчивых пианистов, стимулируя их художественно-ассоциативное мышление и способствуя выстраиванию органичных музыкальных интерпретаций.

Большая часть тезисов и рассуждений, направленных на решение проблем искусства интерпретации и «ритмов» музыкально-исторического процесса также может быть адресована специалистам в области теории и практики фортепианного исполнительства, способствуя поднятию профессиональной компетентности на новый уровень.

Актуальность избранной проблематики обусловлена важным для пианиста-исполнителя практическим ракурсом затронутых вопросов. Взгляд концертного исполнителя на явление фантазийности с позиций современных достижений музыковедческой науки позволит пиани-

сту выйти на более глубокое понимание идейно-образных композиторских исканий в жанре фантазии, как найти своеобразный ключ к познанию методов композиции, так и лучше понять интерпретируемое им произведение.

Рассмотрение вопросов, связанных с музыкальным смыслообразованием, будет способствовать более внимательному отношению к авторскому тексту и композиторскому замыслу, к множеству тончайших нюансов в произведении тем самым, сообщая интерпретации особую сценическую яркость и рельефность.

Исследование опирается на методологию, сложившуюся в отечественной теории музыки. Многоаспектное освещение проблемы включает философско-аналитический, музыкально-аналитический, образно-драматургический и практический ракурсы.

Решение задач, связанных с изучением жанра инструментальной фантазии в избранном ракурсе как целостного и уникального явления, предопределило структуру работы. Она состоит из раздела от автора, введения, двух глав – глава первая *«Этапы становления жанра фантазии: от истоков – к XIX столетию»*, включающая разделы – 1.1. *Инструментальная фантазия XVI–XVII веков*, 1.2. *Фантазия в творчестве И.С. Баха и К.Ф.Э. Баха*, 1.3. *Фантазия эпохи Венской классической школы*; глава вторая *«Инструментальная фантазия XIX столетия»*, включающая разделы – 2.1. *Фантазия в фортепианном творчестве композиторов-романтиков. Ф. Шуберт, Ф. Шопен*, 2.2. *Р. Шуман, Ф. Лист*, 2.3. *И. Брамс*, а также заключения, где даны основные выводы работы и списка литературы.

Учебное пособие содержит необходимое историко-культурное обоснование предлагаемой концепции (введение) и аналитическое углубление в музыкальную материю, актуализирующее практическую детерминанту исполнительского и педагогического творчества (в последующих двух главах).

В центре внимания автора учебного пособия находится практическое «созерцание» наиболее ярких образцов жанра, направляющих его историческую эволюцию (XVI–XIX вв.) на примере музыки последовательно сменяющихся художественных эпох – от барокко до романтизма, равно как и их крупнейших представителей – Я.П. Свелинка, С. Шейдта, Д. Букстехуде, И. Пахельбея, И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Р. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, И. Брамса и других.

В данной работе очерчивается процесс эволюции жанра на примере эталонных произведений мирового художественного наследия, направляющих историческую эволюцию европейского профессионального музыкального творчества. Высвечивается курсивом огромная и заслуженная роль крупнейших мастеров

в развитии фортепианной фантазии и шире – фантазийности как принципа музыкального мышления.

Фокусируется внимание на самых репертуарных в фортепианном исполнительском искусстве произведениях. Все эти произведения требуют от исполнителя не только хорошей технической оснащённости, но и глубокого и тщательного изучения творчества их создателя, как и общей атмосферы той или иной эпохи, особенностей художественной практики.

Движение исследовательской мысли от истоков развития жанра к анализу отдельных сочинений В.А. Моцарта и Л.В. Бетховена потребовалось для того, чтобы глубже понять диалектику жанра фантазии характеризующегося постепенным отходом от «академических» норм и правил, принятых музыкальным искусством классицизма.

Отмечается, что сохраняя основные композиционные принципы (импровизационность, вариационность, синтез различных форм, программность), к жанру фантазии обращались и композиторы XX века. Известны Фантазия для скрипки и фортепиано Шёнберга, «Фантазия-бурлеска» для фортепиано Мессиаана и другие. Однако масштаб настоящей работы позволил сфокусировать внимание только на некоторых лучших образцах жанра в творчестве композиторов XVI–XIX столетий. Тем не менее, автор надеется, что предлагаемый им вариант, ориентированный преимущественно на пианистов, сможет послужить исходной точкой для дальнейшего расширения горизонтов изучаемого явления с учётом интересов как музыкантов-исполнителей, так музыковедов и композиторов.

Итоги эволюции жанра фантазии рассматриваемого периода являют множественность, художественную ценность самых разнообразных структурных концепций, бесконечное изобилие пророческих открытий. И в такой открытости эволюции – залог будущей жизнеспособности жанра. Действительно, творческий потенциал, присущий этому виду инструментальной музыки в композиторском наследии, способствует его постоянному развитию во всех аспектах художественных проявлений. Непрерывно эволюционируя, эта сфера музыкального творчества совершенствует композиционные приёмы и средства выразительности, формирует и развивает традиции жанра.

Цель настоящего учебного пособия – способствовать формированию у студентов необходимых критериев, позволяющих выработать адекватную авторскому замыслу исполнительскую концепцию, как и расширить горизонты смысловой интерпретации текстового пространства художественных произведений и научно-педагогического знания.

Работа ориентирована на государственные стандарты высшего профессионального образования нового поколения по специальности 070101 «Инструментальное исполнительство».

### НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Шпикалова Т.Я., Косогорова Л.В.,  
Пухначева Е.Ю., Резанов Л.В.

МГУКИ, Москва, e-mail: kosogorova50@yandex.ru

Эта книга необычная. Она – о народном декоративно-прикладном искусстве, о произведениях, созданных руками народных мастеров, которые сопровождали жизнь нашего народа со времен глубокой древности и органично вписались в наш современный быт. Эти вещи наверняка есть у каждого дома. Это и гжельская керамика, легко узнаваемая по традиционной росписи синей краской по белому фону, и глиняные игрушки-свистульки, и знаменитые жостовские подносы, ярко сверкающие всем разноцветьем радуги, нарядные вышитые полотенца и праздничные народные костюмы. Эта книга расскажет об истоках и традициях знаменитых российских промыслов, в ней много интересно о жизни и быте наших предков.

Много радостей и неожиданных открытий ожидает Вас на страницах этой книги. Комочек глины Вы сможете превратить в забавную игрушку, из бумажных «бревнышек» возвести крестьянский дом. Вам предстоит разгадать секреты древних узоров – вышитых, вырезанных или расписных на деревянных изделиях. Вы можете не только побывать в гостях у мастера, но и попробовать самим творить полезные и красивые вещи.

Вам откроется удивительный мир – мир добра и красоты.

Книга имеет свое предназначение и дополняет уже апробированные программы, учебники, учебные пособия и творческие тетради «Изобразительное искусство» (1-8 класс общеобразовательной школы), созданные группой авторов под руководством доктора педагогических наук, профессора Т.Я. Шпикаловой, в которых раскрываются подходы по комплексному освоению искусства, формируется у учащихся понимание духовных ценностей других народов, через ценностную систему искусства своего народа.

*Книга включает несколько разделов:*

#### 1. Как строили дом (автор Пухначева Е.Ю.).

У каждого народа издавна сложились свои приемы постройки и обустройства жилища, которые передавались из поколения в поколение.

Они отшлифовывались веками и позволяли создавать дом, соединяющий в себе пользу и красоту, приспособленный к условиям природы. Таким было традиционное жилище.

**2. Как украшали дом (автор Шпикалова Т.Я.)** Удивительный мир самобытной русской культуры, богатый мир красоты и фантазии. Многие предметы быта для крестьянина имели свой, особый смысл, они были одушевленными для хозяина и его семьи. Они помогали в беде, помогали переносить тяжести труда, потому, что в образе художественной вещи не было просто внешнего украшения. Все имело свой глубокий, жизненно важный смысл. И чем больший исторический пласт проживает художественная вещь, служа людям, тем она больше может рассказать нам о том, как жили люди раньше, об их привычках и обычаях, о том, что сумели мы сегодня сохранить в своем быту.

**3. Русский народный костюм (автор Косогорова Л.В.).** Кажется, еще недавно можно было увидеть в русской деревне женщину идущую в холщовой домотканой рубахе, поверх которой надет сарафан и передник.

В настоящее время народный костюм хотя и вышел из повседневного употребления, но его используют в фольклорных праздниках и обрядах, в представлениях.

Тебе интересно узнать какую одежду носили в давние времена?

**4. Русская керамика (автор Шпикалова Т.Я.).** Пластические свойства глины и богатство керамического декора позволяет создавать самые разнообразные изделия. В талантливых руках человека комочек простой глины превращается в удивительные произведения искусства. Это посуда, скульптура, вазы, панно, игрушки, украшения, архитектурная керамика и много других видов керамики.

**5. Народная игрушка (автор Резанов Л.В.).** Токарное дело в России являлось широко распространенным художественным ремеслом. Русские мастера точили посуду, прялки и веретена к ним, украшали токарными деталями ставни, наличники окон, двери и ворота домов, а также создавали деревянную и глиняную игрушку, что придавало особый колорит, своеобразие, в чем проявлялся индивидуальный почерк каждого мастера-игрушечника.

В каждом разделе книги приведены увлекательные творческие задания для детей.

Книга может быть полезна для педагогов, развивающих творчество детей средствами декоративно-прикладного искусства, а также учителям преподающим, предмету художественного цикла, а также для домашнего чтения с родителями и совместной творческой деятельности.