

ТРИЗ КАК КЛЮЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕПЕРТУАРА В КЛАССЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ.

Музыкальный язык современных произведений для классической гитары (созданных в конце XX – начале XXI вв.) вызывает ряд трудностей для его понимания и грамотного воспроизведения обучающимися ДМШ и ДШИ. Это связано с дисбалансом между закономерным развитием музыкального искусства и опытом юных гитаристов.

Для современных академических произведений для гитары, среди прочего, характерно:

- новая и расширенная тональность;
- атональность;
- диссонантная аккордика, полиаккорды:

52

missimo

1. 2.

mf *sf* *f*

D. C. al Fine

Пример 1. П. Панин «Con sentimento» (фрагмент). Данный музыкальный материал, богатый кластерами и диссонантными аккордами, расслаивается на два пласта. Один представляет собой остинатность, в другом происходит музыкальное движение.

Приведенный фрагмент вызывает неоднозначные эмоции у неподготовленного слушателя или юного исполнителя, что устраняется в процессе работы над произведением.

- всевозможные эффекты сонорности, начиная от градаций тембра инструмента (например, в произведениях для ГРАН-гитары с двойным комплектом струн из разных материалов) до тамбуринов и других специфических авторских приемов. Естественно, для подобных новшеств используется графическая запись, отличная от привычной нотации:

The image displays a musical score for guitar, featuring a mix of standard notation and graphic notation. The score is divided into three main sections:

- Top Section:** Shows a melodic line in the treble clef with dynamic markings *m*, *p*, and *pp*. Below it, a bass line in the bass clef is marked with *tamb.* (tambourine). Two diagrams of a guitar body illustrate the placement of the hands and the strings being struck.
- Middle Section:** Features a series of chords in the bass clef, marked with *mp* and *poco a poco cresc.*. The notation includes *tamb.* and *sul tasto* (sul tasto). A diagram shows the hand position for *sul tasto* playing.
- Bottom Section:** Shows a complex graphic notation with wavy lines and arrows. It includes dynamic markings *mf* and *mp*. A diagram below shows the guitar body with arrows indicating the starting point and direction of the strokes, labeled with *e* and *p*.

A legend at the bottom left explains the graphic notation:

- e* • ~~~~~> — начальная точка и направление движения ударов (пальцы - "р", "е")
- p* • ~~~~~>

Пример 2. В. Козлов «Восточный танец» (фрагмент).

Сонорные эффекты с восторгом принимаются обучающимися как нечто занимательное или даже развлекательное. При работе над подобным произведением немаловажное значение имеет прослушивание аудиозаписи произведения в исполнении самого автора.

Тот факт, что современная академическая музыка является в некотором роде элитарной – многие оказываются неготовыми к ее восприятию, объясняет, почему есть большое число не исполняющихся выдающихся произведения и почему постепенно забываются имена их создателей. Но нужно понимать, что современная музыка возникла не на пустом месте, а основывается на достижениях культуры прошлых эпох. Поэтому для полноценного музыкального воспитания детей, проходящих обучение в ДМШ и ДШИ, в репертуар необходимо включать подобные произведения. Решаются две задачи:

1. формируется глубокое понимание сущности музыкального искусства,
2. осваиваются новые приемы и техники создания музыкального образа.

Для качественной реализации этих задач целесообразно использовать ТРИЗ-технологию.

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана советским ученым Г.С. Альтшуллером в 40-е гг. XX века. ТРИЗ – это наука, вышедшая из технической среды, которая сейчас успешно применяется в гуманитарной сфере и особенно в образовании. Несмотря на возраст, ТРИЗ-педагогика можно назвать инновационной педагогической моделью, направленной на формирование творческого, смелого думающего человека.

ТРИЗ основана на изучении и применении закономерностей эволюции различных систем (сюда можно отнести не только технологические машины, научные теории, но и произведения искусства, самого человека). Она

предоставляет методы поиска творческих решений. Эти методы включают три основных компонента:

- Логический анализ данной системы и ее проблем. Это позволяет пользователям ТРИЗ понять суть проблемы и выявить неочевидные противоречия, мешающие ее решению.
- Применение специальной базы знаний, которая включает в себя наиболее эффективные методы решения проблем, а также примеры того, как эти методы используются.
- Средство преодоления психологической инерции в процессе решения проблемы.

ТРИЗ позволяет достигнуть качественного результата, не используя методы перебора, проб и ошибок, отнимающие много физической и психологической энергии. Одно из ключевых понятий теории – идеальный процесс – получение результата без процесса, то есть мгновенно. Этому способствует алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), который может взять на вооружение каждый человек, чья деятельность связана с творчеством. АРИЗ универсален для любой сферы деятельности человека, вплоть до самосовершенствования. (Особый раздел ТРИЗ – это ЖСТЛ, или жизненная стратегия творческой личности, по своей сути аналогичен преодолению технических и гуманитарных трудностей). Ход решения задачи при помощи АРИЗ включает следующие действия:

1. Поставить задачу в общем виде.
2. Представить себе идеальный конечный результат.
3. Что этому мешает? (Выявить противоречие).
4. Почему?
5. При каких условиях это не будет мешать?
6. Итог.

Рассмотрим музыкальную пьесу Soliloquio («Монолог») для классической гитары соло, входящую в цикл Canciones y Danzas (1991) для гитары, флейты и виолончели композитора Vivian Fine:

4. Soliloquio

Molto espressivo, poco rubato ca. ♩ = 63

Guitar

Пьеса, безусловно, сложна не техникой, но эмоциональным содержанием. Фактура раскладывается на два пласта. Один – голос, монолог, исповедь человека, диссонантная аккордика – это уже другой пласт, звучащий, переживающий колоссальные изменения мир. Без осмысленной и скрупулезной работы данное произведение будет звучать крайне статично и вызывать у слушателя недоумение и негативные эмоции.

Пользуясь АРИЗ, наметим методы работы над произведением.

1. **Задача в общем виде:** создать прочувствованную интерпретацию данного произведения.
2. **Идеальный конечный результат:** эмоциональное исполнение, создание яркого художественного образа, внутреннего движения за счет контрастных динамических и агогических оттенков.
3. **Что этому мешает (противоречие):** нежелание обучающегося работать с музыкальным материалом.
4. **Почему:** неподготовленность обучающегося к восприятию подобных диссонантных гармоний; отсутствие опыта работы с атональными произведениями, личных переживаний соответствующих данному музыкальному образу.

5. При каких условиях это не будет мешать:

- знакомство обучающегося с основными идеями Хауэра, Шёнберга и его учеников в занимательной форме,
- тщательная интонационная проработка (интонация как универсальная и константная составляющая общемирового музыкального искусства),
- проведение аналогий с речевыми выражениями чувств, тонкая работа с динамикой, агогикой и тембром,
- освоение и закрепление разнообразных приемов исполнения аккордов (пиццикато, арпеджиато, расгеадо, извлечение одним пальцем р), отработка техники апояндо и тирандо.

6. Итог: грамотный подход к освоению данного музыкального произведения обеспечит любовь и понимание атональной музыки и качественное исполнение подобных произведений.

Как видим, ТРИЗ-технология не является какой-то эзотерической методикой. Г.Альтшуллер систематизировал и предложил наиболее универсальный алгоритм, позволяющий на основе предварительного анализа разобраться в трудностях и обеспечить неременный результат. Для педагога-музыканта данная технология является незаменимой. Еще с первоначального ознакомления с текстом он должен четко представлять себе конечное идеальное художественное воплощение. ТРИЗ-технология является главным помощником в работе молодого специалиста. И, конечно, помогает освоить современный академический репертуар классического гитариста.

Список использованной литературы.

1. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер. – М.: Сов. радио, 1979. – 105 с.
2. Гуляницкая Н. Ведение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. — М.: Музыка, 1984. — 256 с.