

Коновалчук О.В., студ. гр. 310 ФЗО
БГУКИ
Научный руководитель – Шкор Л.А.,
канд. искусствоведения, доцент

МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ Б.БАРТОКА

Венгерский композитор Бела Барток занимает одно из ведущих мест в мировой музыкальной культуре первой половины XX века. Этот поистине талантливый композитор оказал влияние на развитие музыкальной культуры Венгрии и многих других стран.

Проблема музыкального воспитания детей на материале современной музыки давно привлекает внимание многих композиторов и педагогов в нашей стране и за рубежом. На протяжении многих лет ею серьезно занимался замечательный венгерский композитор и пианист Бела Барток. Его система музыкально-пианистического воспитания детей наиболее интересна и приемлема для нас, так как она базируется на народной музыке различных стран, на изучении тех ее особенностей, которые оказываются характерными одновременно и для современной профессиональной музыки.

Б.Барток написал целый ряд оригинальных педагогических сочинений, образующих своего рода школу современной фортепианной музыки, под названием «Микрокосмос». Этот сборник, состоящий из 153 миниатюр в шести тетрадях, он создавал на протяжении 1926 – 1937 годов. «Микрокосмос» в переводе «маленькая вселенная». По-видимому, этим названием Б.Барток хотел подчеркнуть универсальную направленность сборника, охват разнообразных музыкальных явлений. Этот сборник включает в себя от простейших, предназначенных для начала обучения, до сложнейших миниатюр, доступных лишь одаренным студентам консерваторий. Пьесы звучат от 29 секунд до 3–3,5 минут.

«Микрокосмос» – школа фортепианной игры и одновременно школа композиторской техники 20 – 30-х годов XX столетия. Конечно,

«Микрокосмос» не похож на «школу» в обычном (дидактическом) смысле этого слова - в нем отсутствует теоретическая часть, нет методических указаний, отсутствует членение на отдельные темы; основные задачи автора излагаются лишь в маленьком предисловии. Но в сборнике можно обнаружить внутреннюю систематизацию, автор периодически возвращается к тем или иным элементам современного музыкального языка. Отталкиваясь вначале от фольклорных источников, широко используя достижения профессиональной музыки, Б.Барток дает постепенно усложняющиеся задания. В «Микрокосмосе» встречаются разнообразные лады, размеры, особые нефункциональные гармонии, связанные с подражанием ударным инструментам. В своих красочных музыкальных картинах Б.Барток дает одновременные соединения различных ритмических групп, применяет полигональные сочетания и вводит особый метод развития, связанный с варианты повторением попевок. Учащиеся, систематически проходящие пьесы этого сборника, оказываются подготовленными к восприятию сложнейших образцов музыки современных композиторов.

В цикле «Микрокосмос» Б.Барток стремился осуществить две важнейшие задачи: во-первых, пронизать эти маленькие пьесы интонациями и ритмами разнообразнейших народных песен, во-вторых, применить в них широкий круг гармонических и фактурных приемов, типичных для музыки XX века.

Необычна проблематика цикла, структура, трактовка выразительных средств. Полтораста фортепианных миниатюр, собранных в шести тетрадях «Микрокосмоса», составляют принципиально важный рубеж в творчестве зрелого Б.Бартока. Задуманный в качестве скромного «тренировочного» пособия для начинающих пианистов, этот цикл вырос в громадное собрание пьес заключающих в себе весь комплекс композиционно-стилистических средств. Автор, увлекаясь битональными и контрапунктическими эффектами, порой словно избегает той непосредственности чувства и предельной жанровой конкретности, которая покоряет фантазию ребенка. Если в раннем

цикле «Детям» Б.Барток стремился передать благоухание и жизненное богатство народных мелодий, то в «Микрокосмосе» свежие фольклорные истоки иногда вступают в противоречие с конструктивистскими приемами оформления.

Задумав «Микрокосмос» как педагогическое пособие, Б.Барток предполагал решить проблему приобщения учащихся к современной музыки. Одновременно была поставлена и другая важная проблема, проблема претворения фольклора на уровне достижений современной композиторской техники. Таким образом, создававшийся на протяжении десятилетия (1926–1936) и достигший огромных размеров (153 пьесы), этот цикл воплотил в себе и педагогические и фольклорные устремления Б.Бартока, а по своему художественному назначению перерос инструктивные рамки и превратился в своеобразное обобщение творческого метода композитора.

Но за деловыми, «тренировочными» заглавиями сплошь и рядом скрывается богатое поэтическое содержание: так, в пьесе «Обертоны» (102) дан очаровательный пасторальный пейзаж, пьеса «Триоли» (75) своими баюкающими ритмами напоминает колыбельную, а в пьесе «Остинато»(146) представлена вполне реальная картина народного танцевального празднества. Значительное место в сборнике уделено современной полифонии. Б.Барток знакомит учащихся с различными образцами контрапунктической техники (имитации, каноны, инвенции, тема в обращении, тема в увеличении, тема в уменьшении и т.п.). Полифоническое мышление почти всюду преобладает, порой создавая немалые исполнительские трудности.

Просветительские идеи и педагогические принципы Б.Бартока, отчетливо и полно воплотились в произведениях для детей и юношества, которые пользуются популярностью у современных музыкантов в начале XXI в.

Список использованной литературы:

1. Друскин, М.С. История зарубежной музыки : уч. для консерваторий : в 5 вып. / ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР. – М. : Музыка, 1984-. – Вып. 4: Вторая половина XIX века : [Германия, Австрия, Венгрия, Италия, Франция, Норвегия, Испания] / М. Друскин. – 6-е изд. – 1983. – 528 с.: нот. ил.
2. Нестьев, И.В. Бела Bartok. Жизнь и творчество / И.В. Нестьев. – М. : Музыка, 1969. – 789 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ