

12+

ЭКСПЕРТ

ВЫПУСК №2

*музыка как
инструмент развития*

*идеи концертных
программ для
академистов*

*культура мышления
через искусство*

*опыт
дистанционного
обучения*

*педагогические
стратегии*

**СБОРНИК СТАТЕЙ И ЗАМЕТОК О МУЗЫКЕ
И МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ**

ЕКАТЕРИНА ЛЕВЧЕНКО

Екатерина Левченко

**Эксперт. Сборник статей
и заметок о музыке и музыкальной
педагогике. Выпуск №2**

«Издательские решения»

Левченко Е. С.

Эксперт. Сборник статей и заметок о музыке и музыкальной педагогике. Выпуск №2 / Е. С. Левченко — «Издательские решения»,

Сборник статей и заметок композитора и преподавателя Екатерины Левченко. Автор делится опытом преподавания композиции, сольфеджио и импровизации, анализирует переход на дистанционное обучение в 2020 году и феномен клипового мышления у учащихся. В книге сочетаются методические программы, практические советы для педагогов ДШИ и колледжей, а также философские размышления о природе творчества и влиянии музыки на развитие ребенка.

© Левченко Е. С.

© Издательские решения

Содержание

Музыкальный театр и детская филармония: вопросы развития творческой активности учащихся в системе начального музыкального образования	6
Влияние музыки на развитие ребёнка в пренатальный период	9
Обзор непрограммных дисциплин для внедрения в музыкальные учебные заведения в качестве факультативных занятий	12
Основы импровизации и разновидности фактуры на уроках сочинения (композиции)	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Эксперт
Сборник статей и заметок о музыке и
музыкальной педагогике. Выпуск №2

Екатерина Сергеевна Левченко

Дизайнер обложки приложение Canva

© Екатерина Сергеевна Левченко, 2026

© приложение Canva, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0071-0891-1 (т. 2)

ISBN 978-5-0071-0892-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Музыкальный театр и детская филармония: вопросы развития творческой активности учащихся в системе начального музыкального образования

В наши дни остаются актуальными задачи «массового» нравственного и культурного воспитания детей и молодёжи, направленные на формирование театрально-концертной аудитории, развитие её вкусов, интересов и творческих способностей. Одно из решений — занятия в музыкально-театральной студии, участие в концертах филармонии.

В настоящее время существуют два вида детских театров. Это профессиональный театр для детской аудитории (театр юного зрителя) и спектакли, разыгрываемые силами детей, история которых восходит к школьному театру Западной Европы XIII — XV веков. В России зарождение таких театров началось в XVII веке и связано с именами Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича. Первые пьесы для детей начал писать Николай Иванович Новиков в журнале «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789). Это было первое в России периодическое издание, адресованное детям. А в 1965 году по инициативе народной артистки РСФСР Наталии Ильиничны Сац был открыт первый в мире детский и юношеский театр оперы и балета. Репертуар Детского театра подбирается в соответствии с интересами и психологическими особенностями детской возрастной группы. Для младших школьников — жанр театральной сказки, для подростков — приключенческие, исторические и комедийные пьесы, для старшеклассников — спектакли с более углубленной проблематикой. При подборе произведений для детей следует опираться на два принципа: высокую художественность и доступность. По программе Н. И. Сац, работа в детском музыкальном театре осуществляется в трёх направлениях: музыкальном, театральном и танцевально-пластическом.

Сегодня тема театра остаётся актуальной. Это подтверждается многочисленностью артистических студий, юношеских театров, театральных отделений в школах искусств различных городов России и СНГ.

После 2010 года в России открылись несколько театров, ориентированных на детскую аудиторию:

«Домик Фанни Белл» — московский камерный театр, открытый в 2012 году в саду имени Баумана. Его основатели — супруги Андрей Поздняков и Светлана Соколова — стремились собирать на своей площадке лучшие камерные спектакли для детей и создавать собственный контент. В театре работали молодые режиссёры и художники, например, Елена Лабутина создала здесь спектакль по книгам Свена Нурдквиста про котёнка Финдуса.

«Трикстер» — семейный театр, созданный в 2010 году выходцами из театра «Тень» Вячеславом Игнатовым и Марией Литвиновой.

Существуют современные авторские программы: О. В. Середкина «Уроки театра в начальной школе»; Н. А. Дворецкая «Его величество ритм»; С. А. Маркидонов «Детский музыкальный театр в школе»; Г. Г. Панова, Л. В. Зарубина «Программа синтезированного курса музыки и изобразительного искусства».

Все эти работы так или иначе затрагивают проблему развития творческой активности детей. По мнению Я. И. Пономарёва, творчество заключается в той деятельности, которая несёт в себе известную степень неопределённости, приносит новую информацию и новый, оригинальный путь решения задачи. Показатели творческой активности — это новизна, оригинальность, отход от шаблонов, неожиданность, ценность. Современная педагогика стремится к раскрытию творческого потенциала ребенка. Решительный акцент делается на эмоциональное, творческое восприятие музыки, на обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей. Несомненно, при воспитании ребёнка необходимо развивать его всесторонне, а значит

охватить различные виды деятельности. Музыкальный театр является синтезом различных видов искусств, поэтому как нельзя лучше подходит для этой цели.

Участие в концертах филармонии и постановках музыкальных спектаклей имеет много плюсов. Музыкальные уроки — это прежде всего пение. Среди многих практических навыков, а также нравственных и умственных качеств пение в хоре развивает у детей привычку к длительному сосредоточению внимания. И так на каждом занятии на протяжении нескольких лет. Такая тренировка положительно сказывается и на общей успеваемости ребят в школе. Правильное пение с детства успешно развивает и музыкальный слух, и певческий голос, который постепенно увеличивается в объёме, совершенствуется в подвижности, интонационной гибкости, тембровой красочности. Педагог Т. Л. Беркман: «Пение вообще и хоровое — в особенности является важнейшей основой для развития музыкально-слуховых представлений, которые обуславливают развитие всех музыкальных способностей» [4]. Врач-фониатр Е. И. Алмазов пишет: «Пение доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно-сосудистой системой, следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет своё здоровье» [4]. Кандидат медицинских наук И. Я. Деражне говорит, что пение — это также «необходимая работа по культуре речи» [4], так как без хорошей дикции и осмысленного прочувствованного произношения нет выразительности. Всё это — объективные условия для накопления новых знаний, воспитания культуры ума и развития художественного вкуса. Творческая активность успешно развивает познавательные способности в овладении знаниями, воспитывает постоянное стремление к самообразованию, настойчивость в достижении цели. И, конечно, спектакль как одна из форм музыкальной игры просто интересна и юным исполнителям, и зрителям.

Дополнительные наблюдения и объяснения процессов творческого акта предлагает современная естественнонаучная психология, то есть экспериментальные разработки и исследования, которые ведутся в сфере нейродинамики творческой деятельности. Учёных интересует, что происходит в структурах мозга в момент творческой деятельности, что побуждает человека к выбору профессии художника, музыканта, писателя. Имеются ли физиологические основы, позволяющие говорить о предрасположенности человека к занятиям искусством? Ряд исследователей отвечают на этот вопрос отрицательно. В других работах (Ауэрбаха, Тандлера) можно встретить наблюдения о некоторых особенностях строения мозга музыкантов и писателей (значительное развитие височных извилин мозга, поперечной извилины, в некоторых случаях — лобных долей мозга). Исследования нейродинамических процессов показали, что одни и те же звучания вызывают более сильные реакции у музыкантов, чем у обычных людей.

Мы придерживаемся педагогической концепции А. Л. Маслоу, считавшего, что вовлекать в творческую деятельность необходимо всех детей, так как главной целью музыкального образования является не приобретение научных знаний, а развитие творческой активности учащихся. Согласно мнению учёного, творческая активность может проявляться в любом виде музыкальной деятельности: в исполнении по-своему выученных произведений, в сочинении мелодий на заданный или свой собственный текст, в совместном сочинении песен.

Искусство (и музыка в том числе) — одно из мощных средств приобщения детей к высокой культуре. Создавая музыкальные спектакли и принимая участие в концертах детской филармонии, дети приобретают опыт переживания музыки, её осмысления. Яркий, интересный репертуар с поучительным содержанием не оставит юных музыкантов равнодушными. Даже самые стеснительные и замкнутые в той или иной степени проявляют свои таланты. Именно вовлечение учащихся в творческую деятельность помогает раскрыть их творческий потенциал, а значит — и воздействовать на формирование духовных ценностей формирующейся личности.

1. *Викторов В. Наталья Сац и Детский музыкальный театр. — М., 1993.*
2. *Маркидонов С. А. Методика музыкально-театральной работы. Учебное пособие. — Иркутск: ИГПУ, 2004.*
3. *Сац Н. Дети приходят в театр. — М., 1961.*
4. *Шереметьев В. А. Хоровое пение в детском саду / В. А. Шереметьев // Музыкальный руководитель. — 2005. — №5. — С22—30.*

Влияние музыки на развитие ребёнка в пренатальный период

Относительно недавно в педагогике появилась новая отрасль — пренатальное (дородовое) воспитание, от момента зачатия и до родов. Под пренатальным воспитанием мы понимаем налаживание контакта мамы с ребёнком, расширение возможностей их взаимодействия. На протяжении беременности формируется мозг ребенка, закладываются основы будущего интеллекта. Психолог семейного медицинского центра «Пангея» О. С. Соловьёва отмечает, что научные данные о пренатальном воспитании часто противоречивы, но все исследователи сходятся в одном мнении: влияние дородового периода на способности ребёнка и уровень его развития очевидны. Общеизвестно, что музыка влияет и на центральную нервную систему, и на функции других физиологических систем человека: мышечную, пищеварительную, респираторную. Европейскими специалистами было доказано, что музыка действует избирательно — в зависимости от её характера и от инструмента, на котором на исполняется. Терапевт Адам Книст и академик А. И. Субетто в отчете, посвящённом действию рок-музыки, отмечают, что шум, аритмия, дисгармония, резкие диссонантные переходы вызывают у пациентов озлобленность, истощение, нарциссизм, панику, гипертонию. Вместе с нарушениями психосоматики происходят «опустошающие разрушения» в творчестве человека. А вот классическая музыка имеет благотворное влияние не только на развитие плода, но и на самочувствие мамы.

Что мы знаем о развитии плода и его слуховых способностях?

На седьмой-восьмой неделе у эмбриона начинает формироваться евстахиева труба. На девятой неделе уже сформировано наружное ухо. К восемнадцатой неделе слуховые возможности малыша становятся почти совершенными. На девятнадцатой неделе плод слышит звуки частотой примерно от 100 до 3000 Гц. Полностью ухо формируется к двадцать четвёртой неделе. Следует понимать, что подрастающий малыш воспринимает звуки не так, как его мама. Водное окружение и материнское тело играют фильтра, они пропускают низкие частоты и приглушают высокие. К шуму внешней среды добавляются многочисленные «внутренние» звуки — стук сердца матери, её голос, звуки дыхания. Чтобы убедиться, что плод способен воспринимать звуки и реагировать на них, изучают различные показатели. Например, используют прибор, позволяющий записать электроэнцефалограмму маленького слушателя. С помощью ультразвукового исследования следят за движениями тела, головы, рук и ног. Подсчитывают частоту сердечных сокращений и снимают электрокардиограмму.

До 18 недели внутрнутробной жизни мозг плода стремительно продуцирует миллиарды нейронов, которые после этого периода лишь дифференцируются, создавая межнейронные связи. Следовательно, в период с 19 по 40 неделю беременности мозг плода либо сохранит большую часть спродуцированных природой нейронов, либо утратит их навсегда. После рождения ребёнка процесс его воспитания характеризуется тремя последовательными этапами: усвоение информации, наследование и личный опыт. В пренатальный период развития малыша такие категории как опыт и наследование практически отсутствуют. Что же касается сбора и усвоения информации, то они максимальны. Ни в один из моментов своей жизни человек не развивается так интенсивно, как в пренатальный период.

Первое учреждение пренатального воспитания — Национальная Ассоциация Пренатального Воспитания (ANEP) — создано в Британии в 1982 году. Также вопросы дородового развития изучают отечественные и зарубежные исследователи. Среди них:

- Исследователи Коваленко, Добряков, Гроф, Грехем, Оден, Лебойе
- Королевский Университет Белфаста (Queen's University of Belfast)
- Больница города Кингетон (Kingston General Hospital)

- Университет Валенсии (Universitat de Valencia)
- Мари-Луиза Аучер — певица, ставшая впоследствии преподавателем
- Михаил Львович Лазарев — руководитель лаборатории формирования здоровья детей Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии, кандидат психологических наук и доктор медицинских наук
- Ирина Алексеевна Боровик — педагог-музыкант, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. С 1993 г. ведущая занятий пренатального развития в центрах г. Ростова-на-Дону, автор программы пренатального развития «Музыка жизни»
- Научно-практический центр пренатального воспитания «Благосвет», психолого-педагогический университет в Москве и др.

Исследователи говорят о том, что родители могут влиять на физическое, интеллектуальное, творческое развитие ребёнка, на его чувство ритма, музыкальный слух, эстетический вкус, лингвистические способности и даже внешний облик. Однако, и противники и сторонники теории пренатального развития подчёркивают, что добиться объективных данных по этому вопросу методологически крайне сложно.

К каким же результатам пришли учёные на сегодняшний день? Какое влияние оказывает музыка в эмбриональный период на развитие ребенка после рождения? Данные относительно памяти противоречивы. По мнению профессора Питера Хэппера (из Королевского университета) дети забывают мелодию через три недели после рождения. Британский музыкальный психолог Александра Ламон, считает, что дети продолжают узнавать «пренатальную» музыку даже через год после рождения.

Группа профессора Марии Беначес (из Университета Валенсии) сообщает, что младенцы, которые слушали музыку (произведения для виолончели) с двадцать восьмой недели росли быстрее, опережали детей контрольной группы в развитии моторных и языковых навыков.

В 2002 году в «Британском журнале музыкального образования» («British journal of music education») сообщалось, что дети после пренатальной «музыкотерапии» начинают раньше «пробовать голос», гуляют, пищат и издают другие звуки чаще и «музыкальнее».

Мишель Оден в своей книге «Изучение любви» пишет: «Хорошо известно, что матери могут узнавать голос своих детей уже на следующий день после рождения, даже если новорожденные дети находятся в детском отделении. С другой стороны, известно, что и дети могут узнавать голоса своих матерей уже с первых минут после рождения. Слуховая система ребенка развивается в середине беременности. Необходимо подчеркнуть, что зародыш способен воспринимать звуковые вибрации не только ушами, но и кожей. Последняя является наиболее примитивным сенсорным органом: кожей малыш ощущает вибрации материнского тела, которые сопровождаются проникновением звуков. Слух в зародышевом состоянии широко изучался в течение нескольких десятилетий. Следует упомянуть научные исследования, подтверждающие, что в период беременности дети любят слушать разные мелодии, которые мамы им напевают, или истории, которые матери рассказывают или читают вслух. По-видимому, голос матери обладает уникальностью, позволяющей малышу слышать его, воспринимать и узнавать еще до рождения».

Исследования Мари-Луизы Аучер привели к выводам о чрезвычайно важной роли звуков и музыки в пренатальном воспитании. Работая в так называемом «певчем» роддоме Мишеля Одена, она проводила занятия хорового пения, которые посещали будущие родители. Аучер справедливо считает, что хоровое пение улучшает физическое состояние и укрепляет нервную систему матери, которая рождает здоровых, и спокойных малышей, способных быстро и легко адаптироваться к самым разнообразным условиям и жизненным ситуациям. Матери, имевшие сопрано, рожали детей с хорошо развитой верхней частью тела. Они без труда могли поставить пальцы в положение, которое наблюдается при щипке (большой палец находится напро-

тив всех остальных). Это свидетельствовало о раннем развитии сенсомоторной координации. Напротив, дети отцов с глубоким басом рано начинали ходить. Для занятий были разработаны несложные вокальные упражнения. В программу входили пение песен и колыбельных, музыкальных формул, музыкально-дыхательные упражнения.

Для детской фонотеки чаще всего рекомендуют классическую музыку. Наибольшей популярностью пользуются произведения Вивальди, Баха, Брамса, Дебюсси, Шопена и Моцарта, Музыка Моцарта также приписывают лечебные свойства. Известен факт, что французский актёр Жерар Депардьё избавился от заикания за три месяца, ежедневно слушая музыку этого композитора.

Но не только классику включают в список рекомендаций. При переутомлениях мамам и их детям советуют слушать записи Элвиса Пресли, Лун Армстронга и Дюка Эллингтона. В онкологическом диспансере Архангельска опробован уникальный метод лечения — колоколо-терапия. В основе лечебных сеансов — канонические церковные звоны.

У теории пренатального развития есть не только сторонники, но и противники. Группа сотрудников Королевского университета и больницы города Кингстон скептически относятся к исследованиям позитивного влияния музыки на развитие ребенка, считают их лишёнными оснований, распространяемыми коммерческими аудиоккомпаниями и производителями специальной аудиотехники для повышения уровня продаж. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что все дети индивидуальны в своём развитии.

По данным на 2026 год, исследования подтверждают, что музыка в эмбриональный период может оказывать влияние на развитие ребёнка после рождения, но данные неоднозначны, а механизмы этого влияния до конца не изучены. Специалисты рекомендуют будущим мамам не увлекаться целенаправленным «музыкальным воспитанием» плода, а просто наслаждаться приятными мелодиями — это создаст благоприятную атмосферу для матери и ребёнка.

А пока учёные спорят о реальности или мифичности пренатального развития, молодые мамы, пользуясь чутьём и интуицией, воспитывают своих малышей.

Литература

1. Бертин Андрэ. *Воспитание в утробе матери, или рассказ об упущенных возможностях*. СПб: Жизнь, 1992
2. Витюк Э. *Моцарт или Пресли? // Здоровый малыш*. — 2012 — №1 (11)
3. Ефимова И. В. *Амбидекстры: Нейропсихология индивидуальных различий*. — СПб: КАРО, 2007
4. Лазарев М. *Мамалыш, или рождение до рождения*: — М.: Олма Медиа Групп, 2007
5. Рудкевич Л. А. *Эпохальные изменения человека на современном этапе и педагогические инновации // Вестник практической психологии образования*. — 2005 — №4 (5)

Обзор непрограммных дисциплин для внедрения в музыкальные учебные заведения в качестве факультативных занятий

Типовой комплект учебных дисциплин в музыкальных учреждениях образования составлен в соответствии с требованиями Министерства культуры и/или образования. В музыкальных колледжах он состоит из общеобразовательных дисциплин (школьные предметы за 10—11 класс) и дисциплин спецкурса (музыкальные предметы, составляющие основу будущей профессии). Факультативные занятия могут расширить профессиональные и творческие возможности будущих специалистов, а также стать дополнительной мотивацией к познавательно-практической деятельности. При условии еженедельных занятий, факультатив может быть рассчитан на 1—2 семестра (до 40 часов в год).

Темой факультативных занятий может стать уже существующий предмет из учебного курса другой специальности данного учебного заведения (например, актёрское мастерство, постановка голоса, сочинение) или любая другая дисциплина или специально разработанный курс, который будет востребован и актуален у современной молодёжи.

В таблице размещены примеры таких факультативов с описанием получаемых знаний и практических навыков, сведения о технических требованиях и возможностях.

<i>Название предмета / факультатива</i>	<i>Форма занятий</i>	<i>Получаемые знания, навыки</i>	<i>Необходимое техническое оснащение</i>
Риторика Подходит будущим учителям, журналистам, публичным персонам, выступающим на публике.	Лекции Семинары Практические занятия Квиз-викторины Игры	Умение чётко и внятно говорить, управлять своим голосом. Правильно вести себя на сцене, работать с аудиторией, справляться со страхом выступлений. Составлять план выступления, искать информацию и составлять текст. Подбирать аргументы, убеждать слушателей, отстаивать свою точку зрения. Применять риторiku для подготовки презентаций, ведения видеоблога или стендап-выступления.	Лекторский материал преподавателя. Ноутбук или видеозэкран для демонстрации примеров.
Этика	Лекции Семинары Практические занятия	Краткая история этических учений. Мораль и нравственность. Грехи и добродетели. Учение Аристотеля. Этика в современном обществе. Разбор примеров из жизни.	Лекторский материал преподавателя. Ноутбук или видеозэкран для демонстрации примеров.
Журналистика	Практические занятия	Типология СМИ, история журналистики, жанры, технические средства в СМИ, техника речи. Навыки составления вопросов для интервью, сценария для видео репортажа.	Лекторский материал преподавателя. Ноутбук с видеоредактором. Штатив, лампа, камера (или смартфон), микрофон-петличка.
Музыкальные стили	Лекторский курс Квиз-викторины Игры	Хронология развития музыкальных стилей в академической, джазовой и эстрадной музыке. Умение различать на слух разные стили. Анализ средств выразительности. Яркие представители.	Лекторский материал, иллюстрации, техника для демонстрации аудиозаписей

Музыкальная информатика	Практические занятия	Работа с музыкальными редакторами и приложениями (Final, Sibelius, MuseScore, DramPad)	Миди клавиатура, например Akai MPK Mini, ноутбук (-и) или компьютер, личные смартфоны учащихся с доступом в интернет, приложения (доступ бесплатный). В идеале – оборудованный кабинет с несколькими ноутбуками и миди-клавиатурами.
Smm и реклама	Лекции Практические занятия	Виды рекламы. Основы онлайн-маркетинга. Умение вести соцсети для продвижения своего творчества (исполнитель-солист, коллектив, группа для учеников и т.д.). Работа в рекламном кабинете (ВКонтакте, инстаграм и др.). Поиск клиентов. Рубрики, контент-план, нативная реклама, целевая аудитория. Правила безопасности.	Лекторский материал преподавателя. Ноутбук или видеозэкран для демонстрации примеров. Личные смартфоны или ноутбуки учащихся для выполнения практических заданий

Основы импровизации и разновидности фактуры на уроках сочинения (композиции)

Как научиться импровизировать на фортепиано: приёмы импровизации.

В этой небольшой работе мы обсудим общие моменты и посмотрим основные приёмы импровизации применительно к фортепиано. Импровизация является одним из самых загадочных и таинственных процессов в музыке. Словом «импровизация» называют сочинение музыки прямо во время её игры, иначе говоря, одновременное исполнение и сочинение. Техник импровизации владеет не каждый музыкант. Главным образом, это умеют джазовые музыканты, композиторы и те, кто аккомпанирует певцам. Некоторые приёмы импровизации вырабатываются и закрепляются незаметно, вместе с накоплением опыта.

Что важно для импровизации?

Буквально перечислим: тема, гармония, ритм, фактура, форма, жанр и стиль.

Наличие темы или гармонической сетки, на которую будет создаваться фортепианная импровизация — это необязательно, но желательно. В эпоху старинной музыки (например, барокко) тему для импровизации давал исполнителю посторонний человек — учёный композитор, исполнитель или неучёный слушатель.

Необходимость музыки формировать, то есть придавать ей какую-либо из музыкальных форм (чтобы не импровизировать бесконечно).

Выбор жанра — то есть такого вида музыкального произведения, на который вы будете ориентироваться. Можно импровизировать в жанре вальса, а можно в жанре марша, можно, играя, придумать мазурку, а можно оперную арию. Суть одна — вальс должен быть вальсом, марш должен быть похож на марш, а мазурка обязана быть супер-мазуркой со всеми теми особенностями, какие ей полагаются (тут и вопрос формы, и гармонии, и ритма).

Выбор стиля — тоже важное определение. Стил — это музыкальный язык. Вальс Чайковского и вальс Шопена — это не одно и то же, и музыкальный момент Шуберта с музыкальным моментом Рахманинова трудно перепутать. Необходимо избрать ориентир — импровизировать в манере какого-либо известного музыканта, композитора (только не нужно пародировать — это другое, хотя тоже весёлое занятие), или какого-либо рода музыки (сравните — импровизации в стиле джаз или в академической манере, в духе романтической баллады Брамса или в духе гротескового скерцо Шостаковича).

Ритмическая организация — вот это то, что серьёзно помогает начинающим. Чувствуй ритм, и всё у тебя будет хорошо! На деле — во-первых, музыкальный размер — в какой метр (пульс) ты будешь укладывать свою музыку, во-вторых, темп — определись: медленно или быстро, в-третьих, что будет внутри твоих тактов, какой ритмический рисунок — движение мелких длительностей — шестнадцатых или триолей, или какая-нибудь сложная ритмика, а может быть куча синкоп?

Фактура — это способ изложения музыки. Что будет? Или строгие аккорды, или вальсовый бас-аккорд в левой руке и мелодия в правой, или парящая мелодия наверху, а под ней какое угодно свободное сопровождение, или одни общие формы движения — гаммы, арпеджио, или можно устроить между руками спор-разговор и получится полифоническое произведение? Это надо решать сразу, а потом уж придерживаться своего решения до конца, так отклоняться от него — нехорошо (эклектики быть не должно).

Высшая задача и цель импровизатора — научиться импровизировать так, чтобы слушатель даже и не догадывался о том, что ты импровизируешь.

У каждого музыканта — свой опыт и свои секреты в освоении искусства импровизации. Для начала — как можно больше играть не по нотам, а **самостоятельно подбирать понра-**

вившиеся мелодии. Это даёт творческую свободу. Из своего опыта могу сказать, что мне сильно помогло огромное желание подбирать различные мелодии, а также сочинять свои собственные. Нужно **как можно больше играть** «произвольные» мелодии, подбирать и ещё раз подбирать! Только практика позволяет добиться хороших результатов.

Ещё одна рекомендация — **брать ноты произведений и анализировать их** — рассматривая всё, что вы там видите. Нашли необычайно красивую или волшебную гармонию — анализируйте гармонию, потом пригодится, видите интересную фактуру — тоже берите на заметку, что можно так играть, видите выразительные ритмические фигуры или мелодические обороты — заимствуйте.

В старину композиторы учились, переписывая ноты других композиторов. Ну и, пожалуй, самое главное... Нужно **развивать технику владения инструментом**. Без этого не выйдет ничего, надо ежедневно играть гаммы, арпеджио, упражнения и этюды.

Основные методы или приёмы импровизации

Когда меня спрашивают, как научиться импровизировать, я отвечаю, что надо пробовать применять разные методы развития музыкального материала. Только не нужно запихивать их все сразу в первую же импровизацию. Последовательно попробовать сначала один, наиболее понятный, затем второй, третий.

Итак, вот некоторые приёмы импровизации:

Гармонический — тут много разных аспектов, это и усложнение гармонии, и придание ей современной пряности (сделайте её острой), или, наоборот, придание ей чистоты и прозрачности. Этот метод не простой, наиболее доступные, но очень выразительные приёмы для новичков: поменять лад (например, был мажор — оминорьте, проведите то же самое в миноре); перегармонизовать мелодию — то есть подобрать к ней новое сопровождение, «новое освещение», с новым аккомпанементом мелодия будет звучать по-другому; поменять гармонический стиль (тоже метод раскраски) — скажем, возьмите сонату Моцарта и все классические гармонии в ней замените джазовыми, сами удивитесь, что может получиться.

Мелодический способ импровизации подразумевает работу с мелодией, её изменение или создание (если она отсутствует). Здесь можно: Сделать зеркальное обращение мелодии, теоретически это очень просто — просто заменить движение вверх движением вниз и наоборот (используя технику обращения интервалов), но практически нужно полагаться на чувство меры и опыт (будет ли это хорошо звучать?), и может быть применять этот приём импровизации только эпизодически. Разукрасить мелодию мелизмами: форшлагами, трелями, группетто и мордентами — сплести такое вот своеобразное мелодическое кружево. Если в мелодии есть скачки на широкие интервалы (сексту, септиму, октаву), их можно заполнить быстрыми пассажами; если в мелодии есть длинные ноты, их можно раздробить на более мелкие с целью: а) репетиции (повторения несколько раз), б) опевания (окружить соседними нотами основной звук, тем самым выделяя его).

Сочинить новую мелодию-ответ к той, что звучала ранее. Здесь требуется проявить себя по-настоящему творчески. Мелодию можно разделить на фразы так, как будто это не мелодия, а разговор двух персонажей. Репликами (вопрос-ответ) персонажей можно музыкально поиграться полифонически, перенося их в разные регистры. Кроме всех прочих изменений, которые касаются именно интонационного уровня, можно просто заменить штрихи на противоположные (легато на стаккато и наоборот), от этого изменится и характер музыки! Ритмический способ изменений в музыке также играет не последнюю роль и требует от исполнителя, в первую очередь, очень хорошего чувства ритма, так как в противном случае, просто не удержаться в заданной гармонической форме. Начинаящим неплохо для этих целей применять метроном, который всегда будет держать нас в рамках. Изменять ритмически можно как мелодию, так и любой другой слой музыкальной ткани — например аккомпанемент. Скажем в каждой новой вариации делать новый тип аккомпанеента: то аккордовый, то чисто

басово-мелодический, то разложить аккорды на арпеджио, то организовать весь аккомпанемент в каком-нибудь интересном ритмическом движении (например, в испанском ритме, или по типу польки и т.д.).

В заключение хочется отметить — для того, чтобы научиться импровизировать, необходимо... **ИМПРОВИЗИРОВАТЬ**, ну и, конечно, иметь огромное желание овладеть этим искусством, а также не бояться неудач.

Для учащихся третьего курса сняла несколько обучающих роликов с практическими примерами (ютуб канал «Уроки музыки» @selfcomp, плейлист «Сочинение музыки»). Первое — как разнообразить фактуру. Выбираем «квадрат» — 4 аккорда. Путём чередования аккордовых звуков, изменения ритмического рисунка, добавления неаккордовых звуков (проходящих, вспомогательных) делаем разные виды фактуры.

Второе видео — музыка без аккордов, интервалы и трихорды, остинато. Очень простой пример, как можно сделать многослойную фактуру из минимального количества звуков.

Третье видео — играем с септаккордами, как усложнить аккорды. Секвенцаккорды. Гармонические обороты Л. Агутина.

Учебное видео:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.