

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ С.С. ПРОКОФЬЕВА ДЛЯ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ван Шо

Аспирант, Московский педагогический
государственный университет
donghaoming@mail.ru

CREATIVE LEGACY OF S.S. PROKOFIEV FOR CHILDREN IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY MUSIC EDUCATION

Wang Shuo

Summary: The article examines the creative legacy of Sergei Sergeyevich Prokofiev, aimed at a young audience, with a focus on its role in the system of supplementary music education. The genre and stylistic features of the composer's works, such as the symphonic fairy tale «Peter and the Wolf» and the piano cycle «Children's Music», are analyzed, along with their impact on the development of children's musical taste, emotional culture, and performance skills. Special attention is paid to modern approaches to integrating S.S. Prokofiev's work into the educational process, including the use of multimedia technologies and interactive learning formats. The methodological significance of the composer's works for aesthetic education and their adaptation to the digital era is emphasized, ensuring the continued relevance of his music for new generations.

Keywords: Sergei Prokofiev, children's music, symphonic fairy tale, music education, performance skills, aesthetic education, digital technologies, musical perception, emotional culture, art pedagogy.

Аннотация: В статье анализируется творческое наследие Сергея Сергеевича Прокофьева, ориентированное на детскую аудиторию, с акцентом на его роль в системе дополнительного музыкального образования. Рассматриваются жанровые и стилистические особенности произведений композитора, такие как симфоническая сказка «Петя и волк» и цикл «Детская музыка», а также их влияние на развитие музыкального вкуса, эмоциональной культуры и исполнительских навыков детей. Особое внимание уделено современным подходам к интеграции творчества С.С. Прокофьева в образовательный процесс, включая использование мультимедийных технологий и интерактивных форм обучения. Выделяется методическая значимость произведений композитора для эстетического воспитания и их адаптация к цифровой эпохе, что позволяет сохранять актуальность его музыки для новых поколений.

Ключевые слова: Сергей Прокофьев, детская музыка, симфоническая сказка, музыкальное образование, исполнительские навыки, эстетическое воспитание, цифровые технологии, музыкальное восприятие, эмоциональная культура, педагогика искусства.

Введение

Вопрос эстетического воспитания подрастающего поколения неизменно остается одной из ключевых задач системы дополнительного музыкального образования. Творчество выдающегося композитора Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953) занимает особое место в культурной сокровищнице XX века, поскольку он смог не только воплотить в своей музыке сложный и противоречивый характер эпохи, но и создать произведения, обладающие исключительной педагогической ценностью. Д.Б. Кабалевский, будучи чутким исследователем жизни и творчества С.С. Прокофьева, справедливо отмечал: «Для маленьких любителей музыки сочиняли многие ..., но мало кто уделял этой области творчества столько внимания, столько серьезных размышлений и сердечного тепла, сколько уделял С.С. Прокофьев» [1] [2].

Цель данной статьи заключается в исследовании творческого наследия С.С. Прокофьева для детей, его особенностей и роли в формировании слушательских и музыкально-исполнительских навыков у обучающихся.

Особое внимание уделено программным произведениям композитора, которые сочетают в себе яркие образы, близкие восприятию детей, и новаторские средства музыкального выражения.

Основными задачами работы являются: анализ жанрового и тематического разнообразия произведений С.С. Прокофьева, предназначенных для детей, выявление их педагогической ценности, а также рассмотрение методических подходов к их использованию в образовательной практике. Творчество композитора раскрывает многогранность детского музыкального восприятия и особым образом объединяет мир детства и высокие художественные традиции.

Музыкально-профессиональное становление С.С. Прокофьева

Сергей Сергеевич Прокофьев родился в 1891 году в селе Сонцовка Екатеринославской губернии. Его ранние годы прошли в музыкально одаренной семье, где мать, «души не чаявшая в музыке», сыграла ключевую роль в формировании первых музыкальных впечатлений [4].

Композитор вспоминал, что «писать буквы и создавать музыку маленький Сережа научился одновременно», а первые произведения, такие как «Индийский галоп» и оперы «Великан» и «На пустынных островах», были созданы еще в детстве.

С.С. Прокофьев получил блестящее музыкальное образование, обучаясь в Санкт-Петербургской консерватории, где его наставниками стали выдающиеся мастера, включая Н.А. Римского-Корсакова [3]. С первых шагов он зарекомендовал себя как «сторонник шокирующих, «экстремальных» средств выразительности», что вызывало живую дискуссию в музыкальных кругах. Его творчество сочетало энергию, смелость и изобретательность, становясь воплощением духа времени [2].

Особое место в творчестве С.С. Прокофьева занимают произведения для детей, которые стали не только важной частью его наследия, но и внесли значительный вклад в мировую музыкальную культуру. Одним из самых известных сочинений для юной аудитории является симфоническая сказка «Петя и волк», написанная в 1936 году. Это произведение было создано с целью познакомить детей с инструментами симфонического оркестра, где каждый персонаж представлен определенным инструментом и музыкальной темой. «Петя и волк» до сих пор остается популярным среди юных слушателей и часто исполняется в концертных залах по всему миру. Кроме того, С.С. Прокофьев написал множество фортепианных пьес для детей, таких как цикл «Детская музыка», который отличается простотой и изяществом мелодий, доступных для исполнения маленькими пианистами. Эти произведения отражают глубокое понимание композитором детской психологии и его желание привить любовь к музыке с ранних лет.

**Симфоническая сказка «Петя и волк»
как «мост, перекинутый Прокофьевым
из мира сказок в действительную жизнь»**

Произведения С.С. Прокофьева, созданные для детей, отличаются жанровым разнообразием и проникновенностью [4]. Они занимают важное место в его творческом наследии. И самым актуальным во все времена и уникальным в педагогическом смысле произведением детского репертуара С.С. Прокофьева является симфоническая сказка «Петя и волк», написанная в 1936 году. По словам Д.Б. Кабалевского, это своеобразный «мост, перекинутый Прокофьевым из мира сказок в действительную жизнь».

Это произведение по праву считается шедевром, сочетающим в себе драматургию, музыкальные образы и элементы обучения, что делает его идеальным материалом для знакомства детей с оркестровыми инструментами. С.С. Прокофьев, как отмечают исследователи,

использовал сказочные персонажи для создания ярких, запоминающихся образов, каждый из которых соответствует определенному музыкальному инструменту: птичка – флейтой, утка – гобоем, волк – валторнами, а Петя – целой группой струнных инструментов. Такая образная конкретизация, связь между характером персонажа и звучанием инструмента способствует развитию эмоционального и ассоциативного восприятия музыки, тембрального слуха детей, их воображения, что делает произведение уникальным с точки зрения музыкальной педагогики, поскольку в нём сочетаются элементы обучения и художественного воздействия.

Будет справедливо заметить, что интерес к этому произведению не угасает год от года, а лишь наоборот. Возможно, секрет произведения заключается в том, что, как отметил музыковед В. Блок, «великий композитор обладал талантом особого рода, чтобы подобрать волшебные ключи к детским сердцам» [9]. В симфонической сказке «Петя и волк» сказочные звери умеют по-человечески думать, разговаривать и действовать, но при этом они не утрачивают связи с реальностью, создавая баланс между миром вымысла и настоящей жизнью. Композитор создавал эти образы, чтобы сделать музыку доступной и понятной, чтобы она откликалась в их сознании и была лично значимая.

Детские произведения композитора можно использовать в кросскультурных проектах, объединяющих музыку с литературой, театральным искусством и образительным творчеством. Например, симфоническая сказка «Петя и волк» вдохновила современных авторов на создание мультипликационных фильмов, театральных постановок и иллюстрированных книг.

Симфоническая сказка «Петя и волк» стала основой для написания детской музыкальной сказки композитора Ю. Щекалёвой «Как Петя с птичкой волка победили». В этой сказке, помимо исполнения песенок Пети, Дедушки, Кошки, Утки, Птички, Волка и Охотников (тексты песен написала Е. Савина), дети закрепляют учебный материал об инструментах симфонического оркестра в текстах песен, в рисунках-раскрасках и в игре «Весёлая путаница», которая расположена в конце книжки-сказки [7]. Дети участвуют не только как слушатели, но и как исполнители, играя роли персонажей сказки, читая текст от автора или участвуют в создании декораций и костюмов. Такие постановки позволяют юным артистам не только познакомиться с музыкой С.С. Прокофьева, но и развить свои творческие способности, навыки коллективного со-творчества и уверенность в себе. Такая работа делает процесс обучения музыке более увлекательным и интерактивным.

Кроме того, подобного рода музыкальная театрализация играет ключевую роль в развитии эмоционального

интеллекта детей. В статье «Прием музыкальной театрализации в контексте теории формирования умственных действий» Е.Г. Савина подчеркивает, что, изучая музыкальную сказку, созданную по симфонической сказке, дети сначала приобретают навыки внешних действий (например, исполнение роли в театральной постановке), затем переходят к внутреннему осмыслению и эмоциональному переживанию осваиваемого материала [8].

Подобные проекты создают условия для развития у ребенка способности к синтезу различных видов искусства и формированию целостного восприятия культурного пространства.

Воспитание юного пианиста «Детской музыкой» С.С. Прокофьева

Возвращаясь к творческому наследию С.С. Прокофьева, адресованного детям, стоит подчеркнуть, что если сказка «Петя и волк» предназначена для знакомства с инструментами симфонического оркестра через слушание, то фортепианный цикл «Детская музыка», созданный С.С. Прокофьевым в 1935 году, зарекомендовал себя как хрестоматийное произведение для юных исполнителей-пианистов. Образная и интонационная близость пьес цикла к детскому мировосприятию делают их уникальным материалом для педагогической работы.

В сборнике представлено двенадцать музыкальных пьес, каждая из которых раскрывает отдельный сюжет, близкий детскому мироощущению: «Утро», «Прогулка», «Сказочка», «Дождь и радуга».

Сборник «Детская музыка» включает в себя программные пьесы, в которых отражены различные аспекты жизни ребенка. «Каждая пьеса имеет четко выраженное трехчастное строение», что, как указывает композитор, облегчает восприятие музыки маленькими слушателями. Пьесы цикла, такие как «Утро», «Прогулка», «Сказочка», «Вальс», обладают контрастными, но объединенными общей идеей образами. Эта «перекличка» создает своеобразное композиционное обрамление, схожее с приемами, использующимися в литературе и драматургии. С.С. Прокофьев стремился через эти пьесы не только развлечь детей, но и развить их музыкальное восприятие, научить их чувствовать и понимать разнообразие эмоций, выраженных в музыке. Простота формы и яркость образов делают этот цикл идеальным материалом для первых шагов в мире классической музыки.

Музыка цикла не только увлекает детей своей яркостью и доступностью, но и способствует развитию их исполнительских навыков. Например, пьеса «Тарантелла» помогает совершенствовать технику быстрых пассажей, а «Раскаяние» учит передавать глубокие эмоции через музыкальное исполнение. Композитор в своих заметках

подчеркивал: «В этих пьесах проснулась моя старая любовь к сонатности, достигшая полной детскости» [5]. Таким образом, каждая пьеса цикла становится не только увлекательным музыкальным путешествием, но и важным этапом в формировании технического и эмоционального мастерства юных исполнителей.

Фортепианный цикл «Детская музыка», состоящий из двенадцати пьес, демонстрирует уникальную способность композитора адаптировать сложные музыкальные формы для восприятия и исполнения детьми. С.С. Прокофьев отмечал, что в этих пьесах «проснулась старая любовь к сонатности», достигшая полной детскости. Программные названия произведений, такие как «Прогулка», «Тарантелла» или «Дождь и радуга», помогают ребенку легко связать музыкальные образы с явлениями окружающего мира. Это не только способствует освоению техники игры на фортепиано, но и развивает ассоциативное мышление, обогащая эмоциональный и интеллектуальный опыт юных музыкантов.

Использование произведений С.С. Прокофьева в образовательных программах особенно эффективно на начальных этапах обучения в детских школах искусств: как на занятиях по слушанию музыки, так и в исполнительских классах. Яркие и доступные музыкальные образы, близкие детскому восприятию, помогают педагогам создавать эмоционально насыщенную среду, в которой учащиеся могут осваивать элементы музыкальной выразительности. Например, пьеса «Раскаяние» позволяет ребенку соприкоснуться с глубокими эмоциональными переживаниями, что способствует не только развитию навыков интерпретации музыкального материала, но и формированию эмоционального интеллекта. На практике педагоги часто используют эту пьесу для обсуждения с детьми темы эмоций и их выражения через музыку. Например, на уроках ученикам предлагается представить, какие ситуации могут вызывать чувство раскаяния, и затем передать эти эмоции в своем исполнении. Один из педагогов отмечал: «Дети, исполняя «Раскаяние», начинают глубже понимать, как музыка может рассказывать истории и выражать сложные чувства». Юные музыканты также делятся своими впечатлениями. Десятилетняя Аня, ученица музыкальной школы, рассказывает: «Когда я играю «Раскаяние», я чувствую, как будто рассказываю грустную историю. Мне нравится, что музыка помогает мне выразить то, что я не всегда могу сказать словами» [6]. Такие произведения помогают детям не только понять основы музыкального языка, но и научиться выражать свои чувства через искусство. Они также способствуют развитию творческого мышления и эмоциональной отзывчивости, что делает их незаменимыми в музыкальном образовании. Эффективность применения музыки С.С. Прокофьева в дополнительном музыкальном образовании обусловлена ее способностью стимулировать исполнительскую активность. В таких

пьесах, как «Вальс» и «Шествие кузнециков», композитор сочетает яркую образность с техниками, требующими от исполнителя точности в передаче ритмических и динамических нюансов. Эти пьесы дают возможность педагогам акцентировать внимание учащихся на работе с динамикой, артикуляцией и интонацией, что является важным этапом формирования исполнительских навыков.

Влияние произведений С.С. Прокофьева на эмоциональное развитие ребенка невозможно переоценить. Музыка таких пьес, как «Сказочка» или «Раскаяние» из цикла «Детская музыка», позволяет юным слушателям переживать эмоциональные состояния, от лирической грусти до радостного возбуждения, тем самым расширяя их эмоциональный спектр. Эти произведения учат ребенка выражать свои чувства через музыку, что является важным этапом формирования эмоциональной культуры.

Таким образом, произведения Прокофьева, такие как «Сказочка» и «Раскаяние», становятся не только инструментом музыкального образования, но и важным средством для развития эмоциональной отзывчивости и творческого мышления у детей. Они помогают детям не только освоить технику игры на фортепиано, но и научиться выражать свои чувства через искусство, что является важным аспектом их эмоционального и интеллектуального развития.

Программная вокально-хоровая музыка С.С. Прокофьева для детей

Помимо симфонической сказки и фортепианных пьес, в репертуаре С.С. Прокофьева для детей присутствуют вокальные произведения и композиции для ансамблей. Сюита «Зимний костер» на стихи С. Маршака представляет собой пример многожанрового подхода к детскому творчеству, объединяя симфоническую музыку, хоровое пение и драматический текст. Это произведение не только формирует музыкальное восприятие ребенка, но и способствует развитию его интеллектуального и эмоционального мира.

Сюита «Зимний костер» состоит из нескольких частей, каждая из которых раскрывает определенный сюжетный эпизод, связанный с зимними приключениями школьников. Например, в части «У костра» музыка передает тепло и уют дружеского общения, а в «Погоне» – динамику и напряжение. Такое разнообразие музыкальных образов помогает детям глубже погрузиться в сюжет, развивая их воображение и способность к сопереживанию. Кроме того, участие детей в исполнении таких произведений, будь то хоровое пение или игра в ансамбле, способствует развитию навыков коллективного творчества. Как отмечают педагоги, работа над сюитой «Зимний

костер» помогает детям не только улучшить технику исполнения, но и научиться слушать друг друга, что является важным аспектом музыкального и личностного роста. Таким образом, творчество С.С. Прокофьева для детей охватывает широкий спектр жанров и форм, что делает его уникальным инструментом для музыкального и эмоционального воспитания подрастающего поколения.

Таким образом, творчество С.С. Прокофьева для детей охватывает широкий спектр жанров и форм, что делает его уникальным инструментом для музыкального и эмоционального воспитания подрастающего поколения. Среди этих жанров особое место занимают песни-скороговорки, такие как «Болтуня» на стихи А. Барто, которые сочетают юмор и музыкальную изобретательность. Эти произведения помогают развивать у детей чувство ритма и дикцию, что делает их значимыми в педагогическом репертуаре.

Тяга С.С. Прокофьева к сказочным сюжетам проявляется на протяжении всей его творческой карьеры. Еще в юные годы он написал музыку к сказке Андерсена «Гадкий утенок» (а в зрелости – к балетам «Золушка» и «Сказ о каменном цветке»). В этих произведениях композитор сочетает сказочный колорит с элементами драматизма и глубокого лиризма, что делает их привлекательными как для детей, так и для педагогов. Такие работы не только увлекают юных слушателей, но и способствуют развитию их воображения и эмоциональной отзывчивости.

Произведения Сергея Сергеевича Прокофьева для детей обладают исключительным потенциалом для развития музыкального восприятия и исполнительских навыков. Их методическая ценность заключается в сочетании доступности, образности и художественной глубины, что делает их востребованным материалом в системе музыкального образования.

Вокальные произведения С.С. Прокофьева, такие как песня-скороговорка «Болтуня» на стихи А. Барто, являются ярким примером того, как юмор и изобретательность композитора стимулируют интерес детей к хоровому пению. Эти произведения не только развивают чувство ритма, дикцию и навыки коллективного музицирования, но и способствуют формированию у детей любви к музыке и творчеству. Как отмечал Дмитрий Кабалевский, С.С. Прокофьев уделял детской музыке «столько внимания, столько серьезных размышлений и сердечного тепла», что его произведения стали универсальным инструментом для музыкального воспитания. Благодаря своей доступности и эмоциональной насыщенности, такие песни помогают детям не только освоить технические аспекты исполнения, но и научиться выражать свои чувства через музыку.

Освоение произведений С.С. Прокофьева предпола-

гает постепенность и последовательность от простого к сложному. Если на начальных этапах используются пьесы с простой фактурой и ясной формой, то в дальнейшем учащимся предлагаются произведения, требующие более сложного технического и художественного исполнения. Такой подход позволяет развивать у детей чувство формы, навыки работы с различными музыкальными жанрами и способность к осмысленной интерпретации.

Произведения Сергея Сергеевича оказывают глубокое влияние на развитие музыкального вкуса и эмоциональной культуры детей, что делает их неотъемлемой частью эстетического воспитания. Благодаря яркой образности, доступной для понимания детей, и высокому художественному качеству, эти произведения способствуют формированию устойчивого интереса к музыке и искусству в целом.

Интеграция музыки С.С. Прокофьева в творческую деятельность детей открывает новые возможности для комплексного развития их способностей.

Особое место занимает использование произведений С.С. Прокофьева в групповых творческих занятиях. Коллективное исполнение вокальных или инструментальных произведений, таких как песни-скороговорки на стихи А. Барто, помогает детям не только развивать музыкальные навыки, но и учиться взаимодействовать друг с другом, вырабатывать чувство ансамбля и коллективной ответственности. Как писал Дмитрий Кабалевский, С.С. Прокофьев «уделял детской музыке столько серьезных размышлений и сердечного тепла» [10], что его произведения остаются актуальными для формирования гармонично развитой личности. Благодаря своей доступности и эмоциональной насыщенности, эти произведения становятся важным инструментом для педагогов, помогая детям не только освоить технические аспекты исполнения, но и научиться выражать свои чувства через музыку, развивая при этом социальные и коммуникативные навыки.

Новые подходы и трактовки произведений С.С. Прокофьева открывают широкие возможности для их восприятия и понимания современными юными слушателями и исполнителями. Творчество С.С. Прокофьева, насыщенное яркими образами, программностью и доступностью для детского восприятия, никогда не утратит своей актуальности и не лишится слушателя. Его музыка, сочетающая в себе глубину и простоту, продолжает

вдохновлять новые поколения, оставаясь важным инструментом для музыкального и эмоционального воспитания детей. Современные интерпретации, включая мультимедийные проекты и интерактивные постановки, позволяют юным слушателям по-новому открывать для себя мир С.С. Прокофьева, делая его творчество еще более близким и понятным.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что творческое наследие Сергея Сергеевича Прокофьева, одного из крупнейших композиторов XX века, обладает исключительным значением в контексте музыкального образования и воспитания подрастающего поколения. Его произведения, созданные для детей, представляют собой не только художественные шедевры, но и мощный методический ресурс, позволяющий решать задачи эстетического, эмоционального и интеллектуального развития учащихся. Дмитрий Кабалевский справедливо отмечал, что С.С. Прокофьев «уделял этой области творчества столько внимания, столько серьезных размышлений и сердечного тепла» [2], что его музыка стала эталоном детского репертуара.

Анализ жанрового и стилистического разнообразия произведений С.С. Прокофьева показывает, что композитор обладал уникальной способностью адаптировать сложные музыкальные формы для восприятия и исполнения детьми. От симфонической сказки «Петя и волк», в которой каждый персонаж находит свое звучание через определенный инструмент, до фортепианного цикла «Детская музыка», наполненного яркими, образными пьесами, все его произведения демонстрируют глубокое понимание психологии детской аудитории и стремление к созданию доступного, но при этом высокохудожественного музыкального материала.

Методическая ценность произведений С.С. Прокофьева заключается в их способности развивать у детей навыки коллективного музицирования, эстетического восприятия и осмысленной интерпретации. Его музыка, наполненная программностью и глубоким лиризмом, учит детей понимать и выражать свои эмоции через искусство, помогает формировать гармоничную личность. В произведениях С.С. Прокофьева, как отмечал он сам, воплощается убеждение, что композитор «призван служить человеку и народу», и это убеждение находит отражение в образовательной практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Великие композиторы: Том 2. Прокофьев. Ромео и Джульетта. URL: <https://music-fantasy.ru/materials/velikie-kompozitory-tom-2-prokofev-romeo-i-dzhuletta> (дата обращения: 22.12.2024).
2. Как рассказывать детям о музыке: кн. для учителя / Д.Б. Кабалевский; 4-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2005. 224 с.

3. Ляхович А.В. Прокофьев и сказка // Музыкальная академия. 2022. № 1. С. 96–105.
4. Мариупольская Т.Г. С.С. Прокофьев: его наставники и педагоги // Преподаватель XXI век. 2023. №2–1. С. 155–163.
5. Новаторские черты гармонии в фортепианном цикле «Детская музыка» С.С. Прокофьева. URL: <https://3uch.ru/textbooks/quireal/kncifik> (дата обращения: 22.12.2024).
6. Прокофьев. «Детская музыка». URL: https://www.belcanto.ru/prokofiev_children.html (дата обращения: 22.12.2024).
7. Савина Е.Г., Щекалёва Ю.Е. Как Петя с птичкой волка победили: музыкальная сказка-раскраска / Урал. гос. пед. ун-т. 2-е изд. Екатеринбург, 2002. 43 с.
8. Савина Е.Г. Прием музыкальной театрализации в контексте теории формирования умственных действий // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 115-летию со дня рождения выдающегося музыканта, педагога, ученого (17–18 марта 2020 г., г. Пермь) Том 1, Пермь, 2020. С. 158-161.
9. Сергей Прокофьев – детям. URL: <https://gitlab.bolshoi.ru/about/press/articles/beethovenhall/Prokofiev-for-children/> (дата обращения: 22.12.2024).
10. Сергей Прокофьев: классик, создавший музыку будущего. URL: <https://bel.ru/news/2022-10-12/sergey-prokofiev-klassik-sozdavshiy-muzyku-buduschego-1725791> (дата обращения: 22.12.2024).

© Ван Шо (donghaoming@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»