

Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Луганское учреждение дополнительного
образования – музыкальная школа №1»

Методический доклад на тему:
«Методика работы над пьесами из «Детского альбома»
П.И. Чайковского в детской музыкальной школе»

преподавателя фортепианного отдела
Алукриевой Ияны Викторовны

Луганск, 2020 г.

Содержание:

1. О композиторе.
2. История создания «Детского альбома».
3. Значение «Детского альбома» для изучения его в детских музыкальных школах.
4. Методический разбор пьес.
5. Заключение.
6. Литература.

1. О композиторе.

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) – русский композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик. Его творчество представляет собой ценный вклад в мировую музыкальную культуру, знаменует собой новый этап в развитии русской музыки.

Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке. Им написаны симфонии, оперы, вокальные и фортепианные сочинения, квартеты для струнных инструментов и многие другие произведения.

2. История создания «Детского альбома».

Сочинение «Детского альбома» - первое обращение композитора к детской теме. Первым поводом к этому послужило общение Чайковского с детьми своей сестры Александры Ильиничны Давыдовой в селе Каменке. Вторым поводом послужила услышанная Чайковским во Флоренции «недетская» песенка трагического смысла, которую пел итальянский мальчик третьим фактором можно считать пример Р.Шумана с «Альбомом для юношества».

Чайковский писал: «Я давно подумывал о том, что не мешало бы содействовать... обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости с заманчивыми для детей заглавиями...».

Посвятил он свое сочинение племяннику Володе. О нем композитор писал: «Это мой любимец, Володя занимает самый тепленький уголок моего сердца».

Некоторые пьесы цикла построены на фольклорном материале. В «Итальянской песенке» Чайковским использованы подлинные итальянские мелодии. Итальянский мотив взят за основу в пьесе «Шарманщик поет». В «Русской песне» использован мотив русской плясовой песни «Голова ли ты, моя головушка», народная французская мелодия звучит в «Старинной

французской песенке», тирольский мотив есть в «Немецкой песенке», в пьесе «В церкви» претворен церковный мотив шестого гласа.

В сборнике просматриваются несколько относительно самостоятельных сюжетных линий. Первая из них связана с пробуждением ребенка и началом дня («Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Мама»). Следующий сюжет – игры, домашние забавы ребенка («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков»). Своеобразным ответвлением игровой тематики в цикле является мини-трилогия, посвященная кукле («Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»). В дальнейшем Чайковский отправляет ребенка в увлекательные музыкальные путешествия по Италии («Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка»), Франции («Старинная французская песенка»), Германии («Немецкая песенка»). Наряду с этим в цикле отчетливо проходит русская тема («Русская песня», «Камаринская»).

День ребенка близится к концу и очередной сюжетный поворот обозначается пьесой «Нянина сказка», рядом с которой – как ее особый, отдельный персонаж – появляется «Баба Яга». Однако вскоре все сказочные тревожения и страхи оказываются позади, их сменяет – как предвестница детских сновидений – «Сладкая греза».

Композитор находит места и для излюбленной им сферы бытовых танцев («Вальс», «Мазурка», «Полька»), и для музыкальных пейзажей («Песня жаворонка»), и для жанрово-характеристических зарисовок («Мужик а гармошке играет», «Шарманщик поет»). Завершается сборник пьесой «В церкви». Тем самым, первый и последний номера соединяются своего рода аркой; общим в обоих случаях является торжественное, просветленное религиозное начало.

3. Значение «Детского альбома» для изучения его в детских музыкальных школах.

«Детский альбом» Чайковского, наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля, Бартона и других композиторов-классиков, входит в золотой фонд мировой музыкальной

литературы для детей. В России он дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике фортепианных опусов.

Хотя цикл адресован детям, к нему неоднократно обращались Я.В. Флиер, запечатлевший его в грамзаписи. Известны исполнения М.Плетневым и В.Постниковой.

Пианизм П.Чайковского – «поющий». Пьесы дают прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием инструмента, обучения навыкам игры *legato*.

В пьесах угадывается симфоническая «инструментовка» - имитация различных тембров инструментов.

Для фортепианной фактуры Чайковского характерен аккордовый тип изложения. В «Детском альбоме» почти не встретишь гаммообразных пассажей. На аккордовом движении построена одна из самых виртуозных пьес цикла – «Игра в лошадки».

В узко-пианистическом смысле «Детский альбом» можно назвать «школой крупной техники». В основе его пианизма – свободные, «крупные» движения. Ощущение цельной руки при цепких пальцах.

Создавая цикл, Чайковский учел особенности строения детских рук. Во всем сборнике нет ни одной октавы или аккорда, расположенного шире, чем в пределах септимы.

Педализация здесь имеет во многом тембровую, красочную функцию, обогащает и наполняет звучание. В насыщенной фактуре «Детского альбома» почти все можно удержать пальцами, без помощи педали. Для преодоления неудобств изложения важно и связующее значение педали, помогающей справиться с «неловкими» для пальцевое соединения последовательностями.

4. Методический разбор пьес «Детского альбома».

№1. Утренняя молитва.

Светлая тональность Соль-мажор, простая гармония, равномерное ритмическое движение и 4-хголосная фактура (словно хор поет) – все это передает настроение сосредоточенности покоя.

В пьесе развивается одна музыкальная мысль, поэтому композитор использовал самую простую из музыкальных форм – период. Период дополнен большой кодой. В ней наступает полное успокоение (мерное звучание тоники в басу). Когда замирают в тишине последние светлые звуки коды, мы ощущаем, что пьеса закончена.

Эта пьеса – редкий гость в репертуаре ДМШ. В их программе она отнесена к наиболее сложным. Несмотря на медленный темп. Пьеса достаточно сложна технически. Надо совладать со строгой и одновременно мягко-певучей поступью аккордов, ощутить широкое дыхание в движении четвертей, передать своеобразную церковную декларацию.

Особую сложность представляет выбор темпа. Гольденвейзер исполняет пьесу в темпе _____=66, что соответствует авторскому Andante. Такой темп можно рекомендовать большинству учащихся.

Соединение аккордов требует хорошего владения педалью. Аккорды, не связанные лигой, связываются при помощи педали, каждый аккорд берется мягким движением руки, которая чуть «отделяется» от клавиатуры. Залигованные аккорды связываются пальцами (при помощи педали). Последние три такта следует исполнять на одной педали – голова хора как бы уносится ввысь, растворяясь в воздухе.

№2. «Зимнее утро».

Пьеса одна из самых сложных и редко исполняемых. Фактура требует хорошей аккордовой хватки, умения быстро перенести руку на новый аккорд. Фразу нужно выстроить цельно из разделенных паузами коротких мотивов. Динамика разнообразная. Акцентуация при подвижном темпе. Характерная ошибка учеников при исполнении этой пьесы – преувеличенно

напористое исполнение, слишком быстрый темп. В этом случае музыка теряет певучесть, задушевную интонацию.

М.Плетнев (так как это его лучшая интерпретация этой пьесы из «Детского альбома») играет пьесу в темпе _____ = 60.

Следует обратить особое внимание на исполнение мотивов с пунктирным ритмом (такт 5 и аналогичные). Чтобы передать их связующую роль во фразе, надо ясно ощущать общий ход развития мелодии (нарастание напряжения и кульминации и спад при обратном движении). Снятие _____ перед паузами не должно быть острым. Пауза должна ощущаться как дыхание.

Большая роль у педали, смягчающей акцентированные звуки. Обычно педаль берется на первую четверть такта и снимается на вторую.

Спокойное и печальное заключение пьесы приоткрывает ее внутреннюю сущность.

№3. «Игра в лошадки».

В моторно-двигательном отношении пьеса является одной из самых сложных в цикле. Но несмотря на это в музыкальных школах ее можно услышать чаще, чем другие. Это объясняется тем, что в образно-смысловом интонационном отношении пьеса достаточно проста. Это миниатюрная токката, построенная на непрерывном аккордовом движении.

Для успешного выполнения технической задачи следует ясно ощущать мотивное строение, определяющее мысленную группировку аккордов: 2 трехзвучных мотива образуют построение из 6 звуков (3+3) с опорой на 4-й.

Не следует при взятии каждого аккорда делать специальное движение руками. У ученика должно быть ощущение, что он как бы от одного толчка играет все три аккорда.

№4. «Мама».

В названии заключается смысл произведения, который подчеркивает авторская ремарка «С большим чувством и нежностью». Поет ласковая, нежная, светлая мелодия. Поет и фактура с «мелодизированным» нижним голосом. Работая над мелодией, надо добиваться красивого, глубокого, кантиленного звука. Лучше извлекать его подушечкой слегка вытянутого пальца с легким объединяющим движением кисти на каждые 3 ноты.

В середине пьесы набегают «тенивое облачко», появляются мелодические подголоски. Важно хорошо слышать мелодическую линию баса. Его надо учить отдельно и legato.

Педагог должен учить с учеником 2 голоса: верхний и басовый. Надо обратить внимание ученика на то, что мелодические лиги этих голосов не совпадают.

№5. «Марш деревянных солдатиков».

Эта пьеса представляет собой забавный марш, под звуки «игрушечного» оркестра с флейтами и барабанчиком словно отчеканивает шаг игрушечное войско. Главные трудности пьесы – ритмические. Всю пьесу надо играть предельно четко, ровно, строго, в умеренном темпе. Сначала важно поучить пьесу в медленном темпе крепкими пальцами. Важно добиваться от ученика одновременного снятия рук на паузах, точного исполнения ритмического рисунка, обратить внимание на аппликатуру.

Пьеса написана в простой 3-частной форме. Средняя часть звучит затаенно, немного угрожающе из-за смены лада (ля – минор).

№6. «Болезнь куклы».

Печальная пьеса: кукла болеет, страдает, стонет, жалуется. Работать с учеником надо над певучей мелодией, выразительным басом и гармониями, следующими одна за другой. Можно поучить мелодию отдельно, без пауз в более подвижном темпе, чтобы лучше почувствовать ее развитие. Гармонии по вертикали нужно собрать в аккорд, чтобы легче их было услышать.

На этой пьесе хорошо учить ребенка запаздывающей педали. Брать ее на четверть с точкой в партии левой руки и дослушать ее вместе с мелодической нотой до конца такта, а потом плавно снять. И так далее.

№7. «Похороны куклы».

Пьеса созвучка с пьесой Р. Шумана «Первая утрата». В торжественном траурном шествии, мрачном до-миноре звучит похоронный марш. Динамика изображает то приближение, то удаление шествия. Ритмическая фигура _____ и _____ характерна для похоронного марша.

Мрачный характер музыки подчеркивается тяжеловесными аккордами и интервалами в аккомпанементе.

Ребенку нужно объяснить, что похороны кукольные и относиться к ним нужно как к игре.

№8. «Вальс».

Пьеса написана в сложной 3-хчастной форме. Наряду с вальсом в ней есть разделы с элементами характерного танца (в средней части). Можно представить новогодний праздник и детей, танцующих возле елки. На смену плавному, изящному вальсу, приходит танец маленькой балеринки, выделяющийся затейливыми па (такты 18-38), который сменяется неуклюжей и смешной пляской ряженых (такты 38-52).

Работу над вальсом лучше начинать с аккомпанеента – легато, с чуть заметной опорой на бас. При работе над мелодией нужно добиваться певучести и пластичности, обратить внимание на синкопы во 2-4 тактах.

В средней части нужно помочь ученику ощутить полиметрию: сочетание 3-хдольного вальсового аккомпанеента с 2-хдольностью партии право руки, ощутить двухголосие.

Танцевальность подчеркнет педализация: соединение запаздывающей педалью баса с аккордами.

№9. «Новая кукла».

Это тонкая психологическая зарисовка – радость девочки по поводу подарка – новой куклы. В основу пьесы положен жанр вальса. Легкость гибкого прерывистого движения мелодии создает атмосферу детского счастья.

Ощущение «взлетающей» мелодии к ноте «соль» 6-го акта дает возможность сыграть все первое построение на одном дыхании.

Ученику надо объяснить, что лиги в средней части не фразировочные, а штриховые, они отражают взволнованность и нетерпение.

Педаль берется короткая, на «раз».

№10. «Мазурка».

Название польского народного танца происходит от «мазур» - названия жителей Мазовии. Мазурка характеризуется 3-хдольным размером и ритмом с частым смещением акцентов на 2-ю и 3-ю доли тактов.

Отчетливое, точное прикосновение кончиков пальцев к клавиатуре, небыстрый темп, ясное слышание гармонии, удобная аппликатура, педализация, помогающая отметить то сильную долю, то синкопу – это то, что поможет ученику выучить пьесу в нужном характере.

№11. «Русская песня».

При неизменной мелодии музыка варьируется за счет подвижного баса и подголосков.

При работе над пьесой нужно добиться того, чтобы ученик услышал сочетание голосов. Для этой цели 2-хголосие в одной руке надо поучить двумя руками.

№12. «Мужик на гармошке играет».

Пьеса очень образна. Образ мужика на завалинке, пытающегося научиться играть на гармошке. Будто нехотя, с ленцой разводит мужик межа гармонии. Здесь нет никакого развития.

По форме это тема с вариациями. Завершается пьеса многократным повторением своей основной гармонии – Д₇, выполняющего роль

тонального устоя. Несмотря на свою простоту, пьеса звучит свежо и живописно.

№13. «Камаринская».

Пьеса приобрела наибольшую популярность. Написана в D-dur. Это пляска с удалым, задорным характером. «Камаринская» имитирует народные приемы варьирования. В теме (12 тактов) в партии левой руки гудящей басовые звук «ре» и верхний голос напоминает звучание волынки. Верхний голос звучит как переборы балалайки. Стаккато нужно играть очень коротко, щипком. Кульминация пьесы во 2-й вариации. Массивные аккорды, изложенные в двух октавах, звучат густо, насыщенно. Для достижения требуемой звучности их надо извлекать всей рукой, движением «от клавиши».

Педаль прямая, короткая, на каждый аккорд.

№14. «Полька».

Танец: изящный и веселый, с задорным юмором в крайних частях и с оттенком комической угловатости и неуклюжести в средней части. В пьесе надо добиваться легкого, изящного звучания. Надо поработать над аккомпанементом, добиваясь легкого Staccato с небольшими «уколами» басовых нот. Staccato лучше исполнять небольшим толчком «от клавиши».

№15. «Итальянская песенка».

Написана в D-dur. Она создана как бытовая зарисовка во время путешествия за границу. Пьеса написана в простой 2-хчастной форме. Светлая мелодия льется спокойно, неторопливо. Разучивая пьесу с учеником, надо заострить внимание на вальсовости музыкального образа. Надо отдельно поработать над мелодией (в I ч. подвижная, грациозная, во II ч. – кантиленная) и аккомпанементом (легким, вальсовым, с чуть заметной опорой и бас).

Во II ч. фактура усложняется. Мелодия и аккомпанемент переносятся в правую руку, а в левой на выдержанном басу появляется однообразное «механизированное» движение четвертей.

Нужно позаботиться о том, чтобы аккомпанемент в правой руке звучал очень тихо и не заглушал мелодию.

№16. «Старинная французская песенка».

Это меланхолическая, задушевная песенка, словно память о далеком былом.

Пьеса написана в 3-хчастной форме, в g-moll. Мелодия в I ч. должна звучать глубоко, протяжно. В левой руке два голоса.

Средняя часть начинается затаенно, на «виолончельном» staccato аккомпанемента и затем быстро приходит к кульминации. В мелодии, несмотря на короткие лиги, надо стараться избегать дробления. Аккомпанементы лучше исполнять легкими движениями кисти, но крепкими пальцами. Перед кульминацией уместно сделать небольшое ritenuto и цезуру, чтобы после нее еще проникновеннее прозвучала чудесная мелодия репризы.

№17. «Немецкая песенка».

Пьеса веселая, с «подпрыгивающей» мелодией. В основу ее положены интонации тирольской песни, а ритм напоминает старинный немецкий и австрийский танец лендлер.

С учеником надо отдельно поучить аккомпанемент: глубже брать бас и легче 2-ю и 3-ю доли. Запаздывающую педаль брать на «раз».

Пьеса написана в 3-хчастной форме.

№18. «Неаполитанская песенка».

Насыщена суетливым оживлением итальянских площадей. Должна исполняться легко. Точно соблюдая все штрихи.

По характеру пьеса напоминает тарантеллу – полную энергии, разгорающуюся весельем к концу. В мелодии и ритмике пьесы переданы характерные обороты итальянской народной музыки – повторяющиеся ритмы и интонации, акценты после пауз, имитация звуков народных музыкальных инструментов.

Распространенным недостатком исполнения является нечеткое звучание ритмической фигуры, типичной для кастаньет или гитары - _____ и _____, в которой вторая _____ не всегда звучит ясно.

Другим недостатком является тяжеловесность аккомпанемента. Для преодоления этих технических трудностей полезно поучить партию левой руки с кистевым движением вверх на акцентированную 2-ю долю такта. Исполняя мелодию, необходимо выполнять все указанные композитором штрихи: лиги, паузы, акценты.

Пьеса 3-хчастная. Она представляет собой 3 периода, каждый из которых состоит из 2 предложений.

Второй период (20-й и 36-й такты) развивает первый, но звучит более лирично, мягко. Третий – более темпераментно и ярко: меняется темп, динамика, фактура. Исполнение аккомпанемента этой части вызывает затруднения из-за его разбросанности. Надо объединить одним движением бас и аккорд (постоянно чередующиеся). Это позволяет избежать суетливости, тяжеловесности, придает игре точность и уверенность. Повторяющиеся звуки мелодии после лиг должны звучать легко, но четко. При исполнении пьесы надо избегать грустной педальной звучности.

№19. «Нянина сказка».

Угловатость изложения, ритмическая причудливость, замысловатая расстановка акцентов способствует созданию атмосферы сказочности, басовая линия напоминает о детских страхах.

Пьеса написана в 3-хчастно форме. Необычные созвучия – это что-то причудливое, фантастическое в музыке.

№20. «Баба Яга».

Сказочный, фантастический образ. Сухое стаккато создает впечатление жесткости и колючести. В музыке слышится, как Баба Яга мчится за кем-то в погоню. Яростные наскоки _____ будто разбиваются об аккорды sf.

Стаккато поучить сперва на легато, а потом в медленном темпе portamento.

Для характеристики Бабы Яги в гармонии использован тритон.

Пьеса написана в простой 3-хчастной форме.

№21. «Сладкая греза».

Пьеса написана в жанре романсовой лирики, в 3-хчастной форме.

Чтобы ученик не исполнял пьесу статично и монотонно, надо научить его разбирать построение мелодической линии, ощущать взаимные тяготения звуков внутри фраз. Работая с учеником над мелодией I части, надо объяснить ему характер основной интонации пьесы (первый двутакт), выражающей нежное душевное стремление. Показать устремленность мелодии к «ми», а потом легкий спад к ____ «ля». Дальше работать над развитием мелодической линии. Все динамические оттенки Чайковский расставил сам: звук постепенно нарастает к 6-му такту каждого из двух предложений, а главная кульминация всего периода – во втором предложении (14-й такт). Кульминацию нужно играть не только более ярким звуком, но и шире, как бы несколько расставив звуки. Ученику нужно объяснить смысл некоторых фраз, чтобы он уловил изменения основной интонации, которая то становится настойчивой и энергичной, то несколько грустной.

Главная кульминация пьесы находится во II-м построении средней части. Мелодия переходит в средний «виолончельный» регистр и должна звучать более насыщенно. В тактах 22-24, 31-32 мелодию ведут два голоса – скрипка и виолончель.

Аккомпанемент в пьесе проходит в среднем голосе. Он должен звучать очень мягко и ровно. Для этого надо в крайних частях партию левой руки поучить двумя руками: левая легато ведет нижний голос, а правая мелким прикосновением к инструменту исполняет _____. Педаль надо брать на каждую ноту мелодии, она служит средством окраски.

Пьеса является превосходным материалом для овладения legato.

№22. «Песня жаворонка».

Светлая, ясная, словно звенящая в лазури музыка передает ощущение пробуждающейся весенней природы. Эта пьеса – кульминация всего цикла. Это живописная зарисовка со светлым и радостным настроением, и лишь во II ч. в грации вальса слышится налет грусти.

Пьеса написана в простой 3-хчастной форме, сопровождение аккордовое, с подголоском в верхнем голосе. Фактура пьесы основана на небольших фигурах триолями и форшлагах, которые расположены в верхнем регистре. Форшлагги изображают щебетание птиц. Ученику надо объяснить, что 3 _____ должны быть направлены к _____, ритмически точно выигрывать и звучать четко, рассыпчато, не скомкано.

Форшлагги надо поучить отдельно, чтобы они звучали очень ясно и звонко.

При работе над партией левой руки полезно поиграть ее на legato, а затем в виде цепких коротких аккордов.

№23. «Шарманщик поет».

Эта пьеса написана на мелодию одной из песенок, напетую маленькой итальянской девочкой.

«Шарманщик поет» - это музыкальная картинка, где странствующий музыкант с шарманкой и обезьянкой поет свои песни, путешествуя по свету, а для композитора – это он сам, путешествующий в своих творениях по всему миру.

Пьеса написана в простой 2-хчастной форме, в ритме вальса. Мелодия светлая, льется спокойно, неторопливо. Чтобы ученик играл начальную мелодическую линию без разрыва и толчков, ему нужно показать подъем звуковой волны к ноте «ми». Во II ч. усложняется фактура. Мелодия и аккомпанемент переносятся в правую руку, а левой на выдержанном басу появляется однообразное движение руки шарманщика). С учеником нужно больше поработать над выразительностью мелодии и тихим звучанием аккомпанемента, не заглушающим мелодию.

№24. «Хор».

Пьеса сосредоточенная, суровая, печальная. Характер вдумчивый, фактура с элементами полифонии. Чайковский обращается к канону вечернего богослужения. Пьеса написана в 2-хчастной форме. Характер II ч. сосредоточенно-углубленный. Фактура аккордовая. Работать с учеником надо над стройностью аккордов, а для этого ребенку объяснять, что надо в аккордах выделять верхний голос и бас.

Во II ч. аккорды написаны в высоком регистре, а басы а тоническом органном пункте («соль») звучат более напряженно (символизирует неумолимо уходящее время).

Педаля запаздывающая (желательно брать ее до дна).

Заключение

Характерная черта формообразования в произведениях П.И. Чайковского – редкостная определенность, отчетливость структуры. В детском цикле это качество доведено до высочайшего совершенства. Пьесы «Детского альбома» отличаются особой ясностью формы. Каждая – словно образец из учебника. Важнейшее качество цикла, делающее его понятным и близким детям – мелодический язык, яркая образность пьес.

Фортепиано Чайковского – это и человеческий голос, и инструменты симфонического оркестра, и звуки природы.

Творческая работа над «Детским альбомом» требует от педагога огромной душевной отдачи, напряженного интонационного вслушивания, неустанного стремления к новым знаниям, постоянного обогащения слухового опыта. Однако эти затраты интеллектуальной и эмоциональной энергии с лихвой окупаются высоким художественным наслаждением и сознанием того, что наставник, вводя ученика в художественное пространство «Детского альбома», приобщает его к миру высших духовных ценностей отечественной и мировой культуры.

Литература

- Г.Г. Нейгауз. Записки педагога. – М., 1982 г.
- Вопросы музыкальной педагогики. – М., Музыка, 1997 г.
- Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1971 г.
- С.А, Айзенштадт. «Детский альбом» П.И. Чайковского. – М., Классика – XXI, 2003 г.
- Сайт Ивана Федорова – Belcanto.ru, Классическая музыка, Чайковский.
- Н.Н. Лазарева. «Детский альбом» в фортепианном творчестве П.И. Чайковского.