Савватеева Т.Н.

преподаватель фортепианного отделения высшей категории,

МАУ ДО «ДШИ» г. Краснокаменск

«”**ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ” П. И. ЧАЙКОВСКОГО КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ МУЗЫКАНТОВ »**

2015 год объявлен годом П.И.Чайковского. Весь музыкальный мир отмечал 175-летие со дня рождения великого русского композитора. Тема работы обусловлена целью популяризации музыки П.И.Чайковского. В ходе урока детально показаны некоторые пианистические приемы и осмысленная проработка текста трех пьес микроцикла «Детского альбома».

Основная идея работы – обозначить пути формирования образного мышления ученика. Музыкально-исполнительская деятельность проявляется в зависимости исполнителя от авторского нотного текста и одновременно в необходимости творческого подхода к нему. Чтобы музыка была понятна слушателям, нужен музыкант, умеющий воспринимать, прочувствовать, осмысливать содержание и воплотить его в музыкальных образах. Тема урока «Детский альбом П.И.Чайковского как учебный материал в формировании образного мышления начинающих музыкантов» на примере микроцикла «Музыкальный дневник путешествий» выбрана не случайно. Цикл «Детский альбом» является наиболее благодатным материалом для развития образного мышления детей.

В процессе работы с учениками над созданием художественного образа необходимо научить восприятию основных средств выразительности музыки, таких как: форма произведения, динамические оттенки, тембровая окраска, штрихи, фактура, ритмические особенности, самостоятельно находить выразительные средства, отображающие характер произведения. Такой анализ пьес способствует сознательному отношению к тексту, развивает активность мышления.

Следует неустанно заботиться о воспитании творческого начала ребенка: пробуждать фантазию, воображение, научить отображать содержание произведения с помощью выразительных средств, присущих именно данному произведению.

Утверждение В.Г.Белинского, что «искусство есть мышление в образах» находит точное обоснование в музыке. Музыкальное мышление имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. Без эмоций нет музыки, а значит и музыкального мышления. Оно связано с миром чувств и переживаний человека.

Умение раскрыть содержание произведения, донести до слушателя то, что хотел выразить композитор с помощью выразительных средств. Одновременно с достижением технических целей воспитывать интеллект ученика.

Важным в работе над интерпретацией музыкального произведения является формирование внутрислухового представления, в котором уточняются динамика, артикуляция, ритм. Б.М. Теплов писал, что «музыкально-слуховые представления возникают и развиваются не сами собой, а лишь в процессе деятельности, которая с необходимостью требует этих представлений». Все это есть важнейшая составляющая музыкально-педагогического процесса.

Опираясь на методику выдающихся музыкантов - А.Алексеева, И.В.Малининой, С.А. Айзенштадт в работе над «Детским альбомом», а также приемы и подходы из собственной практики работы, сформировано принципиально новое отношение учащихся к музыкальному исполнению, которое помогает донести до слушателя замысел композитора.

«Детский альбом» Чайковского – один из самых популярных циклов в детской фортепианной литературе. В нем яркие, доступные детям пьесы по содержанию, форме, техническим приемам, отражающие сложный и богатый мир ребенка, с его играми и развлечениями, первыми мыслями о Боге, тайне жизни и смерти.

Одной из самых актуальных проблем в ДШИ является развитие образного мышления ученика. И «Детский альбом» - лучший образец в фортепианной литературе, полный различных детских образов и впечатлений.

Каждая пьеса альбома, как отдельная картинка, содержит конкретный сюжет, живой поэтический смысл. Раскрывая образное содержание пьесы, развивается воображение ребенка. Он учится мысленно представлять происходящие события, героев участвующих в них, рисовать картины природы. Этому способствуют выразительные средства, помогающие раскрытию образного содержания произведения. Это и разнообразие мелодий, динамики, обилие штрихов, смена фактуры, тонального плана, различные пианистические приемы, используемые композитором для отображения того или иного содержания.

Фортепианная музыка Чайковского – целый мир, воплощенный в звуках. Его фортепиано – это и человеческий голос, и инструменты симфонического оркестра, и звуки природы. Одновременно, с развитием мышления, развивается внутренний слух ученика. Активизируя внутренний слух, дети учатся воспроизводить на фортепиано звучание того или иного инструмента.

При изучении пьес из цикла расширяется кругозор учащихся. Это музыкальный дневник путешествий композитора. Исполнение этих пьес способствует не только изучению исполнительских приемов, но и знакомит учеников с музыкой разных народов, с различными жанрами. Здесь и веселый вальс, и марш, и полька, мазурка. Все они просты по мелодике, удобны в техническом плане, доступны по содержанию. «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского – это отличный подарок для детей и преподавателей ДШИ, который способствует развитию гармоничной личности, умению любить и понимать классическую музыку.

Петр Ильич очень любил свою Родину. «В музыке он раскрыл чувства, навеянные впечатлением от безграничной широты просторов России - полей, лугов, от грандиозности русских рек, Волги-матушки.Любил Петр Ильич путешествовать по разным странам. Ему было необходимо путешествие. Это прямая связь с общеевропейской культурой нужна была, чтобы почувствовать параллели между своей жизнью и жизнью другого народа. В письме к С.И.Танееву он писал: «Я бы сравнил музыку с целым садом, в котором произрастают деревья: французское, немецкое, итальянское, венгерское, испанское, английское, скандинавское, русское, польское»[5].

Композитор объездил всю Европу, был в Америке. В этих пьесах Чайковский отразил свежие музыкальные впечатления. Эти мелодии - своего рода «странички из дневника».

Петр Ильич с уважением и любовью относился к другим народам, их музыкальной культуре. С какой бы фольклорной сферой ни соприкасался в своих произведениях композитор, он оставался подлинно национальным. Чайковский создал музыкальный язык, органически связанный с народной стихией, с музыкальной жизнью и бытом современной эпохи.

Мои ученики с большим удовольствием исполняют произведения из «Детского альбома». Причины вполне объяснимы:

1) удобный формат (малая форма);

2) разнообразие характеров и образов;

3) возможность показать выученные пьесы альбома на концертах.

Способы и педагогические приемы в раскрытии образного содержания пьесы ***«Итальянская песенка» из* микроцикла «Музыкальный дневник путешествий».**

Работа над произведением с учащейся 4 класса Екатериной.

Эта пьеса с явным национальным колоритом и является подлинной итальянской песенкой. Живя в Италии, Петр Чайковский имел удовольствие слышать много итальянской - как профессиональной, так и народной музыки. «Петр Чайковский очень любил итальянское пение, - отмечает И. Малинина в своей книге «“Детский альбом” и “Времена года” П.И.Чайковского». Эта любовь возникла еще в раннем детстве, когда будущий композитор часами просиживал у маленького механического органчика – оркестрины, слушая музыку Россини, Беллини, Доницетти [5]. Чайковский сам хорошо пел, обладал приятным баритоном.

Мелодика пьесы чрезвычайно выразительна. Многообразен и ритм. Гармонический склад пьесы прост и доступен. Орнаментика органично вплетается в мелодическую линию пьесы «Итальянская песенка».

Катя рассказывает историю создания этого произведения, демонстрируя слайды, помогающие раскрыть образное содержание пьесы:

“Однажды гуляя по набережной, *Петр Ильич увидел мальчика лет 10. Он пел песню с очень трагическими словами («Зачем оставлять меня, зачем покидать меня»). Через месяц, вернувшись во Флоренцию, Петр Ильич не забыл этого мальчика, он хотел найти его. Улицы и площади Флоренции полны уличными музыкантами. Ему часто казалось, что он слышит голос этого мальчика. И вот юный певец найден. Петр Ильич записал несколько песен услышанных им. Одну из них он поместил в «Детский альбом»”[3].*

Определяем тональность, характер, форму произведения (*ре мажор, форма куплетная - запев и припев повторяется дважды, характер веселый танцевальный).*

Определяем жанр произведения (*вальс).*

В пьесе чувствуется вальсовость, но вальс этот не плавный, а игривый, оживлённый. У каждого народа есть свои танцы, у каждой эпохи – свой танец - фаворит. И таким танцем - фаворитом в Европе XIX века стал вальс. Кроме того, вальс был самым излюбленным жанром Петра Ильича. Много произведений написано им в жанре вальса и в «Детском альбоме», есть пьесы, написанные в этом жанре.

Обращаемся к стихам Лунина, который очень ярко и доступно отображает образ произведения.

В этот ласковый утренний час

*Солнце нежно глядит на нас.
Мы по травам росистым идём
И все вместе поём:*

*- Прекрасны здесь небеса!
Прекрасны птиц голоса!
Льёт солнце с высоты*

*На эту землю мягкий свет.
Лучше нашей Италии нет!*

Образно рисуем картину произведения.

Это образ мальчика, поющего песню и аккомпанирующего себе на гитаре, солнечной Италии, картинка весёлого итальянского карнавала.

Определяем выразительные средства, которыми пользуется Петр Ильич для отражения итальянского пения.

Петр Ильич поставил акценты на кульминационных звуках во фразе, эти звуки надо подчеркивать, делая фермату, и использовал вокальную колоратуру.

Это характерная особенность итальянской певческой школы.

В пьесе мы ощущаем ритмическую живость итальянских мелодий. В характере «Итальянской песенки» чувствуется покой и нега южного края, живой темперамент[1]. Перед учеником стоит непростая задача - воплотить колорит, манеру интонирования, присущую итальянскому пению. Изучая произведение, были прослушаны песни в исполнении юного Робертино Лоретти. Ассоциируем голос Робертино с голосом Витторио, которого Чайковский услышал в Италии.

Мелодия является главным выразительным средством произведения. В запеве мы слышим песенку повествовательного характера, на *р.* Её можно спеть, т.к. она написана в среднем регистре и небольшого диапазона. Акценты, предписанные композитором на кульминационных звуках фраз (т. 2,6), не являются динамическими, т.е. не предполагают усиления звучания. Это скорее характерные для итальянской вокальной манеры небольшие ферматы, «остановки» на высоких нотах. Меры этих «мини-фермат» должны диктоваться художественной выразительностью[3]. Эти ферматы являются интонационными точками предложений. Кульминация совпадает со второй ферматой на «ре» во втором предложении. Играя мелодию, добиваемся певучего звука, несмотря на то, что она написана композитором штрихом non legato.

Играем мелодию первого периода запева,передаем манеру, характерную для итальянской вокальной школы, используя выразительные средства.

Припев по динамике звучит ярче, выразительнее, мелодия движется штрихом legato широко, распевно. Скачки в первой фразе на «си» (призывная чистая кварта), затем во второй фразе - на «до» (большая секста) передают широту, размах, воспевая солнечную Италию, ее живописную природу.

Прекрасны здесь небеса,

Прекрасны птиц голоса

Лучше нашей Италии нет!

Трудность представляет «вокальное» произнесение стаккатированных шестнадцатых в мелодии, напоминающее вокальную колоратуру - характерный элемент итальянского певческого искусства (т. 26-27). Работаем следующим способом: играем шестнадцатые легатным штрихом, «мягкой» рукой, а затем, переходя на стаккато, оставляем такое же ощущение в руке и в пальцах, которые не остро и колко, а скорее мягко «поглаживают» клавиши. Колоратуры «Итальянской песенки» представляют определенную трудность изяществом штриха: залигованные ноты на первой восьмой каждого такта исполняются легким пружинящим движением кисти «в рояль», остальные четыре щестнадцатых звучат на едином подъеме кисти при легкой ее вибрации (т.26-27). Форшлаг из двух шестнадцатых в конце фразы нужно «спеть» как часть мелодии (т.30). Еще одна «колоратура» появляется в конце «песенки» на мягком спуске мелодической линии, подводящим к заключению пьесы. Играя ее, можно использовать чуть заметное tempo rubato [3].

**Проучиваем мелодию припева - первую фразу третьего предложения сначала штрихом legato*.*

.

Затем играем теми штрихами, которые написаны, оставляя мягкое прикосновение пальцев. В начале мотива стоит легато, играем, погружаясь в инструмент на первых звуках лиг, стаккато - движением кисти из инструмента.

Исполняем припев за первым разом.

За вторым повторением в конце припева композитор использует poco ritenuto. Замедление характерно для итальянского пения.

Аккомпанемент простой вальсообразный, гитарный, поддерживает мелодию, чутко следуя за каждым нюансом в интонировании, за каждым динамическим оттенком. Отрабатываем как обычный вальсообразный аккомпанемент – опора на сильную долю, вторая и третья исполняются более легко. Аккомпанемент имитирует струнное pizzicato - трудность составляет работа над этим приемом и отработка больших скачков с третьей доли на первую. Отрабатываем широкие скачки с третьей доли на первую горизонтальным движением руки.

По совету А. Гольденвейзера, играем ритмическую педаль – на каждую сильную долю, подчеркиваем танцевальный характер пьесы.

Таким образом, анализируем, какие особые выразительные средства использует Петр Ильич для отображения итальянского пения.

Певучая выразительная мелодия, разнообразие ритмического рисунка, штрихов, вокальная колоратура, гитарный аккомпанемент, фермато, форшлаг, агогика.

Мелодия должна звучать певуче. В припеве для отображения характера широкие скачки наполняем, играем ярко, радостно, воспевая прекрасную природу Италии, более распевно играем форшлаг, который является частью мелодии. Гитарный аккомпанемент исполняем легко, спокойно, мягко.

Исполнение произведения.

В результате изучения и работы над произведением П. И. Чайковского из «Детского альбома», ученица глубже познакомилась с жизнью и творчеством композитора, пополнила свой интеллектуальный багаж, научилась новым техническим приёмам, познакомилась с новыми музыкальными жанрами, новыми ритмами, получила новый заряд эмоций, дальнейший стимул для изучения произведений этого композитора. На уроке ученице удалось передать образ произведения посредством выразительных средств, характерных именно для этой пьесы. Главное, ученица научилась самостоятельно находить выразительные свойства, которые помогают раскрыть образное содержание произведения. В своей педагогической практике постоянно обращаюсь к «Детскому альбому», поскольку это благодатный материал для развития образного мышления. Работа над произведениями Чайковского должна быть творческой, знание особенностей стиля следует сочетать со стремлением к самостоятельному прочтению изучаемого произведения.

Произведения альбома являются лучшим материалом для развития навыков игры legato, текучести мелодии, интонационной выразительности, широкому охвату мелодической линии, художественному исполнению, развивают образное мышление, внутренний слух.

Чайковский - один из величайших творцов музыкального искусства, создавший изумительные по силе и красоте музыкальные произведения. Его музыка, имеющая всемирную известность, составляет национальную гордость русского народа.

Список используемой литературы:

1. Айзенштадт С.А. «Детский альбом» П.И.Чайковского». – М.: «Классика –XXI», 2003. – 76 с.
2. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано М., 1971г. – 288 с.
3. Малинина И.В. «Детский альбом» и «Времена года» П.И.Чайковского». - М.: ООО «Престо», 2003. – 64 с.
4. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX-начала XX века. – М.: Музыка, 1982. – 224 с.
5. Прибегина Г. А. «Петр Ильич Чайковский» - М.: «Музыка», 1982. – 298 с.
6. Третьякова. Л.С. «Русская музыка XIX века». Изд.-2-ое. – М.: «Просвещение», 1982. – 207 с.
7. П.И.Чайковский Детский альбом. Стихи В.Лунина. Иллюстрации В.Павловой. – М.: Вита Нова, 2010. – 199 с.

Используемые электронные ресурсы:

<https://ru.wikipedia.org/wiki>

<http://orpheusmusic.ru/load/plany_urokov/muzyka/mir_detskikh_uvlechenij_pjotr_ilich_chajkovskij_quot_detskij_albom_quot/38-1-0-61>

<http://collegy.ucoz.ru/load/32-1-0-4309>

<http://www.muz-urok.ru/razrab_urokov_muz.htm>

<http://festival.1september.ru/articles/556807/>

<http://www.liveinternet.ru/users/3422649/post131700197/>

<http://collegy.ucoz.ru/load/25-1-0>