Методическая разработка

преподавателя Андреевой М. А.

на тему «П. И. Чайковский «Детский альбом»»

в рамках проекта фортепианного отдела «П. И. Чайковский «Детский альбом»

2015-2016 учебный год

Коммунаровская школа искусств

Введение.

Трудно назвать в отечественной детской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем «Детский альбом» П. И. Чайковского. Нелегко вспомнить другой фортепианный цикл, столь часто звучащий в нашей стране. В бесчисленных школьных классах и залах каждый год звучат все те же пьесы из бессмертного опуса, написанного более ста лет назад. Не обходят «Альбом» вниманием и взрослые исполнители.

Как и во всяком гениальном сочинении, здесь остается много неоднозначного, спорного, даже загадочного. Достаточно сравнить написанное о цикле в различных публикациях, чтобы убедиться, насколько сложны проблемы «Альбома» — подчас кажется, что читаешь о разных сочинениях Чайковского. Похожее чувство возникает и при прослушивании грамзаписей, сделанных выдающимися пианистами — А. Гольденвейзером, Я. Флиером, М. Плетневым. Несходство интерпретаций столь, казалось бы, простых и понятных пьесах, порой просто поразительно.

История создания.

«Детский альбом» ор. 39 написан в мае 1878 года. История его создания неразрывно связана с Каменкой, большим украинским селом близ Киева, излюбленном месте творчества и отдыха композитора. Каменка — «родовое гнездо» большой дворянской семьи Давыдовых. Один из хозяев Каменского имения, Лев Васильевич Давыдов, был другом Чайковского и мужем его любимой сестры Александры Ильиничны. В том же 1878 году цикл был издан П. Юргенсоном с посвящением Володе Давыдову, одному из многочисленных детей Льва Васильевича и Александры Ильиничны. Племяннику композитора в ту пору было шесть с половиной лет. На заглавном листе значилось: «Детский альбом.

Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману». В первом издании к каждой пьесе были даны рисунки, выполненные художником А. Степановым.

Первое упоминание о замысле «Детского альбома» относится и к февралю 1878 года. Чайковский в это время находился и длительном, заграничном путешествии. В письме к П. Юргенсону из Флоренции композитор сообщает: «Хочу попробовать написать ряд легких пьес, Kinderstuck'ов [детских пьес]».

Многие музыканты, познакомившись с новым сочинением Чайковского, высказывали известные сомнения. Цикл казался странным, необычным. Не чересчур ли серьезна музыка открывающей «Альбом» «Утренней молитвы»? «Похороны куклы» — ведь это абсолютно «настоящий» траурный марш? Почему столь мрачен колорит завершающего номера «В церкви»? Не слишком ли повзрослому страстна лирика «Сладкой грезы»? Как объяснить порядок пьес: кое-что говорит о программной закономерности и расположении номеров, но все же эта идея не проведена достаточной последовательностью... И, наконец, будет ли столь необычный сборник популярен среди детей и их учителей?

Теперь, когда после выхода в свет «Детского альбома» прошло более ста лет, пожалуй, лишь на последний вопрос можно дать однозначный и бесспорный ответ. И дети, и их педагоги безоговорочно приняли цикл. На остальные же нелегко ответить и в наше время.

Образный строй и композиция цикла.

Создание музыки, предназначенной для детского исполнения — одна из самых сложных композиторских задач. Даже выдающимся мастерам далеко не всегда удается убедительно решить проблему соединения высоких художественных качеств с доступностью детям, а также педагогической целесообразностью на определенном этапе обучения. Здесь необходимо не только композиторское

мастерство и соответствующий склад дарования, но и предельно осознанно и верно поставленные задачи.

Характерная черта формообразования в произведениях Чайковского — редкостная определенность, отчетливость структуры. В детском цикле это качество доведено до высочайшего совершенства. Пьесы «Альбома» отличаются особой, кристальной ясностью формы. Каждая — словно образец, «пример из учебника». Вот типичнейшая двухчастная репризная форма («Старинная французская песенка»), а вот — образцовые маленькие вариации («Камаринская»).

Важнейшее качество цикла, делающее его понятным и близким детям, — мелодический язык. «Общительность» музыкальной интонации, органическая ее связь с бытовым музицированием, присущие творчеству Чайковского, здесь сознательно подчеркнуты. «Сладкая греза» — как бы «маленький каталог» романсовых интонаций, «Вальс» — вальсовых...

Но «Детский альбом» — необычный детский цикл. «Детскость» — лишь одна из его составляющих. Глубины «подтекста» приоткрываются в авторских ремарках, которые подчас выглядят «странными», в необычной, не всегда понятной последовательности пьес.

Даже при поверхностном взгляде на «Детский альбом» можно усмотреть отдельные связи между номерами. Вместе с тем, далеко не все выглядит последовательным. Почему, например, «Кукольный цикл» разъединен «Вальсом»? Отчего «Мама» появляется не в числе «утренних» пьес, что было бы наиболее естественным, а среди «игровых» — между «Игрой в лошадки» и «Маршем деревянных солдатиков»? Подобных вопросов возникает немало.

Многое в первоначальном замысле цикла становится более ясным при взгляде на его автограф. Одна из загадок «Детского альбома» — изменение (по неизвестной причине) порядка пьес при публикации. Изучению первоначальной композиции

цикла, его тонально-тематическим связям посвящена статья Кандинского-Рыбникова и Месроповой. Авторы приходят к выводу: в первоначальном варианте, отраженном в автографе, параллельно развиваются два «сюжета». Первый из них — явный, очевидный. Он отражает день ребенка. Второй, скрытый, - символизирует жизнь человека.

Сравним два варианта последовательности номеров (названия пьес, подвергшихся перестановке, выделены):

автограф	публикация
1. Утренняя молитва	1. Утренняя молитва
2. Зимнее утро	2. Зимнее утро
3. Игра в лошадки	3. Мама
4. Мама	4. Игра в лошадки
5. Марш деревянных солдатиков	5. Марш деревянных солдатиков
6. Болезнь куклы	6. Новая кукла
7. Похороны куклы	7. Болезнь куклы
8. Вальс	8. Похороны куклы
9. Новая кукла	9. Вальс
10. Полька	10. Полька
11. Мазурка	11. Мазурка
12. Русская песня	12. Русская песня
·	

13. Мужик на гармонике играет	13. Мужик на гармонике играет
14. Камаринская	14. Камаринская
15. Итальянская песенка	15. Итальянская песенка
16. Старинная французская	16. Старинная французская
песенка	песенка
17. Немецкая песенка	17. Немецкая песенка
18. Неаполитанская песенка	18. Неаполитанская песенка
19. Нянина сказка	19. Нянина сказка
20. Баба Яга	20. Баба Яга
21. Сладкая греза	21. Сладкая греза
22. Песня жаворонка	22. Песня жаворонка
23. Шарманщик поет	23. В церкви
24. В церкви	24. Шарманщик поет

Нетрудно заметить, что в варианте автографа «Детский альбом» гораздо логичнее делится на микроциклы. Первый из них можно назвать «утренним». Строгое размышление «Утренней молитвы» сменяется бурным, полным тревожных предвестий «Зимним утром». Мир в душу героя цикла возвращает «Мама», но в ее ласковых фразах также можно услышать подспудную тревогу. Микроцикл объединен и тонально — соль мажор в начальной и заключительной пьесах.

Второй крупный раздел — «Домашние игры и танцы» (№ 4-11). Он открывается, пожалуй, самыми безоблачными, детски наивными пьесами «Альбома» — озорной токкаттиной «Игра в лошадки» и игрушечным «Маршем деревянных солдатиков». Это — «игры мальчиков». Следующие три номера — «игры девочек» («кукольная трилогия») — вносят столь типичный для Чайковского резкий драматический контраст.

Поразительно велико различие в восприятии этого микроцикла в традиционной последовательности и в последовательности автографа. Кажется, что с давно известных образов снимается внешняя оболочка, приоткрывается сокровенное... В варианте автографа исключительно ярко ощущение эфемерности, невесомой хрупкости проносящихся вальсовых мотивов «Новой куклы» (существенно, что эта пьеса — самая короткая по продолжительности в «Детском альбоме»). Гораздо яснее выступает возвышенная печаль элегии, скромно названной «Болезнь куклы». Точку ставит не радостная пьеса (что в варианте публикации как бы говорит о несерьезности, преходящем характере детских горестей), а мрачный траурный марш.

Гнетущее ощущение отчасти развеивает светлый, поэтичный «Вальс». Но в среднем его разделе вторжение до минора — тональности «Похорон куклы» — и двухдольный метр, перебивающий вальсовую трехдольность, вновь напоминает о траурном марше.

«Вальс» — начало миниатюрной танцевальной сюиты, объединяющей три номера (9-11) и завершающей ряд «домашних» пьес. Кружение вальса сменяется веселой «Полькой». В «Мазурке» вновь появляются смутно-тревожные интонации. «Домашний» цикл также объединен тональной аркой: ре мажор в «Игре в лошадки» и ре минор в «Мазурке».

Далее — «путешествия». Сначала по России («Русская песня», «Мужик на

гармонике играет», «Камаринская»), затем по Европе («Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая и «Неаполитанская» песенки). Нетрудно усмотреть здесь автобиографический мотив. Мелодии «Итальянской песенки», а также пьесы «Шарманщик поет» — своего рода «странички из дневника»: темы были записаны композитором во время поездки за границу 1878 года. Знаменательно, что две из четырех «пеганок» — «Итальянская» и «Старинная французская» — имели для композитора некий достаточно печальный подтекст.

Текст «Итальянской песенки», услышанной от уличного мальчика-певца, поразил

композитора контрастом облика ребенка-исполнителя и трагического содержания

Странствия заканчиваются. Заключительный микроцикл «Детского альбома» (№ 19-24) — своеобразное «возвращение домой». Но успокоение приходит далеко не сразу. Первые три пьесы (№ 19-21) — драматический центр «Детского альбома». Их можно назвать «ночными». В причудливо-комической «Нянином сказке» гармонические последовательности напоминают о «Зимнем утре». Из колких аккордов «Няниной сказки» словно вырастает ночной кошмар «Бабы-Яги». Страшный сон сменяется сладостно-чувственным, «Сладкой грезой»...

Душевный покой приходит лишь в трех последних пьесах, заключительном микроцикле «Альбома». Открывает его «Песня жаворонка» — утро, конец кошмарам и томительным мечтам. Ее сменяет величавый и скорбный хор «В церкви», основанный в подлинной церковной теме покаянного псалма. Именно эта пьеса завершает «Детский альбом» во всех изданиях. Но в автографе заключает цикл «Шарманщик поет». Незатейливая, но мудро-спокойная тема рассеивает мрачное состояние. В этой пьесе, как и в предыдущей, также есть некий религиозный смысл. Но здесь он скрыт, зашифрован.

В песенке шарманщика узнается начальный мотив «Утренней молитвы». Теперь он зазвучал на терцию выше и стал от этого особенно светлым и нежным. Мотив

словно растворяется в небе — и надежде? на воскресение, обновление. Ощущение смысловой переклички с началом «Альбома» усилено и тональными арками. Заключительная пьеса, как и начальная, написаны в соль мажоре, причем подобным образом объединен и последний микроцикл: соль мажор («Песня жаворонка»), параллельный ми минор («В церкви») и вновь соль мажор («Шарманщик поет»).

Таким образом, выстраивается два смысловых ряда («сюжета»). Первый — «День ребенка». Утро; игры и танцы; прогулка в деревню; мечты о путешествиях, дальних странах; вечер и ночь; пробуждение при звуках песни жаворонка; снова вечер, молитвы, раскаяние в детских прегрешениях, светлые мысли перед сном.

Второй — «Жизнь человека». Пробуждение личности, размышления о религии, предчувствие опасностей окружающего мира; радости юности и первые утраты; годы странствий, возвращение домой, жизненные коллизии; нравственное обновление, мысли о смерти, покаяние, итоговое приятие жизни.

В чем же тайный смысл несовпадения номеров в автографе и публикациях? Отчего при взгляде на «Альбом» как единый цикл не оставляет мысль, что здесь есть скрытая программа. Почему Чайковский разрушил цикл при издании? Ведь создается ощущение, что кто-то просто перетасовал «Альбом» как колоду карт и в «кукольный цикл» вклинился «Вальс», а пьеса «В церкви» в качестве завершающей сломала не только смысловую, но и тонально-тематическую арку... Возможно, это вина невнимательного корректора? Но «Детский альбом» неоднократно издавался при жизни композитора. Почему же Чайковский не восстановил порядок автографа?

М. Месропова и А. Кандинский-Рыбников так отвечают на этот вопрос: «Возможно, Чайковский, создав цикл (далеко превосходящий первоначальное

намерение «сделать ряд маленьких отрывков»), решил сохранить его для себя — в рукописи, которую он передал в архив Юргенсона, а опубликовал облегченную, детскую редакцию «Детского альбома» — с тем, чтобы повременить обращаться к детям, и, прежде всего, к своему любимому племяннику Володе Давыдову, с глубоко личной интерпретацией недетской проблемы жизни и смерти. Но вероятно, обдуманная, хотя и замаскированная несообразность местоположения нескольких пьес — не тайный ли призыв автора к потомкам разгадать и воссоздать замысел, оставшийся в рукописи?».

Такая точка зрения достаточно обоснованна. Но можно предложить другую версию. Номера переставлены в издательстве, композитор же просто не придал этому значения. В громадной переписке Чайковского можно встретить немало упоминаний о значении того или иного его опуса. «Детский альбом» он, похоже, считал сравнительно незначительным сочинением. Композитор писал детский, и только детский цикл. Но создавался он в эпоху величайшего душевного потрясения. Мысли и чувства автора наполнили «Детский альбом» такими обертонами, что воплощение оказалось глубже замысла. Возник уникальный цикл, одно из самых понятных, близких сердцу каждого ребенка — и одновременно из наиболее глубоких сочинений Чайковского.

Фортепианный стиль Чайковского и педагогические проблемы «Детского альбома»

«Детский альбом» писался Чайковским с учетом возможностей юных пианистов. В то же время в детском цикле как в капле воды отразились характерные черты «взрослого» фортепианного стиля композитора.

Пианизм Чайковского — «поющий». «Детский альбом» дает прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием инструмента, обучения навыкам игры legato. Своеобразие лирического мелодизма Чайковского, как

известно, является камнем преткновения для многих зрелых исполнителей. Неповторимое сочетание вокальной и декламационной, речевой выразительности, яркость отдельных интонаций, обилие экспрессивных, «говорящих» пауз и т. п. могут привести к чрезмерной дробности и сентиментальности исполнения. Объединение мелодической линии, умение обозначить кульминационные точки и подвести к ним, а также найти главную кульминацию пьесы, осознание роли пауз как элемента выразительности и умение вести мелодию «через паузы» — все эти задачи ярко представлены уже в тех пьесах, с которых обычно начинается знакомство с «Детским альбомом», — «Болезнь куклы» и «Старинная французская песенка».

Немалое значение в фортепианной музыке Чайковского имеет колористическое начало. В сочинениях для рояля мастерски передаются тембры различных инструментов, часто угадывается определенная «инструментовка» — голос в сопровождении камерного ансамбля, сопоставление каких-либо инструментов или групп симфонического оркестра и т. п.

Эта черта фортепианного стиля композитора ярко проявилась и в «Детском альбоме». Не случайно существует так много переложений цикла для различных инструментальных составов. Имитация различных тембров требует специфических приемов исполнения. Немаловажно и знакомство с самими инструментами. Вряд ли юный пианист убедительно сыграет «Камаринскую», если он ни разу не слышал балалайку, и передаст колорит пьесы «Шарманщик поет», если не знаком с шарманкой (хотя бы по кинофильмам).

Для фортепианной фактуры Чайковского характерна значительная роль аккордового типа изложения. В «Детском альбоме» почти не встретишь длинных гаммообразных пальцевых пассажей, очень редко представлены арпеджированные аккомпанементы. Типичный для композитора пример фактурного решения в

кантиленной пьесе — «Сладкая греза», где мелодия сочетается с аккордовым сопровождением. 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. А. Николаев связывает технические особенности цикла с прогрессивными педагогическими принципами Ф. Листа, который отрицал установки старой фортепианной педагогически, считавшей, что переходить к крупной технике можно лишь тогда, когда ученик овладеет навыками пальцевой беглости. Великий пианист, напротив, считал, что развитию пальцевой беглости должно предшествовать овладение навыками крупной техники, прививающей ощущение свободы движений.

Создавая цикл, Чайковский учел особенности детских рук. «Во всем сборнике нет, например, ни одной октавы или аккорда, расположенного шире, чем в пределах септимы. Ни в одной пьеске мы не найдем одновременного сочетания крайних регистров клавиатуры, требующих широкого расстояния между руками. Нижний регистр (контр- и субконтроктавы) вообще не используется, а звуки в самых высоких октавах встречаются только в пьеске «Песня жаворонка». Значительно проще по рисунку и сама ткань этих произведений. Обычная многоэлементность изложения, имитации, подголоски, характерные для Чайковского, здесь почти отсутствуют».

И все же пианистическая специфика «Детского альбома» и, и частности, столь значительная роль аккордового изложения представляет определенную сложность для большинства детей, особенно первых лет обучения. На этом этапе аккорды, даже самые простые, даются с особенным трудом. Фактура «Альбома» гораздо более насыщенна, чем во многих других сборниках, предназначенных для

начинающих.

Тесно связана с фактурными особенностями и проблема педализации, которая в цикле далеко не всегда проста и «очевидна». В насыщенной фактуре «Детского альбома» почти все можно удержать пальцами, без помощи педали. Но это, разумеется, ни в коей мере не отменяет широкого применения педали, которая здесь во многом имеет тембровую, красочную функцию, обогащает и наполняет звучание. Для преодоления неудобств изложения важно и связующее значение педали, помогающей справиться с «неловкими» для пальцевого соединения последовательностями

Заключение.

В рамках одной работы невозможно охватить все многообразие проблем, возникающих в связи с «Детским альбомом». Художественное прочтение гениального сочинения - бесконечный процесс. Изучение «Детского альбома» отнюдь не исчерпывается прохождением отдельных пьес. Завершая данную работу, хочу отметить, что на протяжении многих лет я работаю с учениками над «Детским альбомом» и каждый раз пьесы П.И. Чайковского звучат по- новому. Прекрасный подарок детям и родителям – концерт, собранный из музыкальных номеров «Детского альбома». Такой концерт может быть театрализованным, музыкальные номера при этом перемежаются стихотворными «вставками», раскрывающими содержание пьес и т.п. Совсем не обязательно, чтобы в концерте принимали участие лишь пианисты. «Детский альбом» - исключительно благодарный материал для переложений. Количество опубликованных обработок для самых различных инструментов и ансамблей поистине необозримо. Однако практика показывает, что подчас трудно достать переложение именно для «нужного» инструмента или же инструментального состава. Создание переложений самими учащимися (разумеется под руководством преподавателя) –

прекрасный метод развития творческих навыков.

Какой порядок пьес избрать для концерта - порядок автографа или издания? Вероятно, этот вопрос нужно решать каждый раз заново, применительно к конкретному случаю. И, все же, каким потрясением может стать исполнение цикла в последовательности автографа.

Поистине, ни одна проблема, связанная с «Детским альбомом», не допускает однозначного решения...

Список литературы

- 1. С.А. Айзенштадт « Детский альбом» П. И. Чайковского. М.: Издательский дом « Классика XXI», 2006.
- 3. А.Николаев «Фортепианное наследие Чайковского» . М., Музгиз 1949 г.
- 4. А.Кандинский Рыбников, М.Месропова «О неопубликованной П.И.Чайковским 6.Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского Т1И:Алгоритм 1997 г.
- 8. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути развития музыкального романтизма М., 1997 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Коммунаровская детская школа искусств»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ фортепианного отделения «П. И. Чайковский «Детский альбом»

Руководитель проекта:

ЗРК М. А. Андреева

Творческая группа: учащиеся фортепианного отделения.

Преподаватели: О. Н. Володарская, Н. В. Уваренкова,

С. Н. Банакова, Е. В. Полоскина, М. А. Андреева

г. Коммунар

2015-2016 уч. г.

Пояснительная записка

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.

Огромная роль в воспитании детей всегда отводилась музыке. Приобщая детей к музыкальному миру, мы способствуем воспитанию у них нравственно-этических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей. Решающую роль в развитии личности играет любая творческая деятельность.

В последние годы произошли изменения в практике образования, стали необходимы новые методы и формы обучения, которые призваны развивать исследовательские навыки учащихся, формировать активную позицию каждого ребенка в рамках сотрудничества и совместного коллективного творчества.

Также значительно изменилась ситуация на исполнительских отделениях музыкальных школ. Отсутствие конкурса на приемных испытаниях, перегруженность детей в общеобразовательных школах, слабое здоровье учащихся приводят к тому, что детям становится все сложнее освоить программу обучения игры на музыкальном инструменте.

В этой ситуации творческий, учебный проект становится формой работы, которая позволяет заинтересовать ребенка, вовлечь его в более глубокое погружение в музыкальный материал, оживить работу над музыкальным произведением, помочь ребенку с пониманием исполняемого произведения путем погружения в контекст эпохи, смыла произведения.

Данный учебный творческий проект нужно рассматривать как форму взаимодействия учащихся разных возрастом, обучающихся в классах у разных педагогов. В этом проекте участвовали все обучающиеся на фортепианном отделении ДШИ (за исключением 1-ых классов). В проекте ярко демонстрируется использование форм урочной и внеурочной деятельности учащихся, включающих в себя как музицирование на инструменте, так и посещение лекций-концертов, выполнение самостоятельных творческих работ. Идея этого проекта появилась из-за острой необходимости сделать звучание классической музыки наглядной, интересной, доступной даже неподготовленному слушателю и самое главное, чтобы активными участниками проекта стали дети. Нам хотелось увлечь этой идеей как можно больше обучающихся.

Также хочется подчеркнуть, что, вовлекая учащихся не только в творческий исполнительский, но и исследовательский процесс, преподаватели смогут объединить

коллектив в одну творческую команду, что является важным фактором долгого существования дружного творческого коллектива.

Распределение пьес «Детского альбома» 2015-16 г.

	Ученик, класс
1. «Утренняя молитва»	Федоров С. 6
2. «Зимнее утро»	Долгова Н. 4
3. «Мама»	Горюнова Л. 7
4. «Игра в лошадки»	Максимова К. 6, Башмакова Д. 5
5. «Марш деревянных солдатиков»	Урсатий М. 2
6. «Новая кукла»	Бойцова Н. 2, Каменева 2, Долгова Н. 4
7. «Болезнь куклы»	Тищенко В. 2, Богданова С. 2, Фомичева А. 2
8. «Похороны куклы»	Казьмина С. 8
9. «Вальс»	Гудзь В. 5, Горбунова М. 6, Сарызина М 5
10.«Полька»	Козырев Н. 3
11.«Мазурка»	Ляхова М. 3, Максимова К. 5
12.«Русская песня»	Максимова К. 6, Бокач В. 5
13.«Мужик на гармонике играет»	Федоров С. 6
14.«Камаринская»	Ляхова М. 3
15.«Старинная французская песенка»	Пертая Е. 2, Фомичева А. 2, Урсатий М. 2
16.«Немецкая песенка»	Балашова С. 3
17.«Неаполитанская песенка»	Виноградова Л. 6
18.«Нянина сказка»	Горбунова М. 6
19.«Баба Яга»	Максимова К. 5, Виноградова Л. 6, Махиня 6
20.«Сладкая греза»	Махиня Д. 6,Максимова К. 6
21.«Песня жаворонка»	Сарызина М. 5

22.«В церкви»	Никулина А. 4
23.«Шарманщик поет»	Казьмина С. 8