

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 Г.РАМЕНСКОЕ

**«Работа над музыкальным образом в пьесах малой формы в
классе по предмету «Фортепиано для разных специальностей»**

Методическая работа преподавателя Раменской ДШИ №1

Москалец Натальи Анатольевны

г.Раменское
2024г.

Работа над пьесами малой формы в классе общего фортепиано.

Предмет «общее фортепиано» - важный и необходимый компонент обучения в ДМШ/ДШИ. Музыкант любой специальности должен достаточно хорошо владеть игрой на фортепиано; на нём можно сыграть произведения любых форм и жанров, музыку, написанную для любого исполнительского состава. Б. Яворский отмечал, что от уровня владения фортепиано зависит уровень музыкального образования в целом. Учитывая, что фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических предметов (сольфеджио, музыкальная литература), курс общего фортепиано можно рассматривать как составную часть любой музыкальной специальности. Занятия в классе общего фортепиано способствуют разностороннему развитию музыканта. Здесь дети учатся подбирать на слух, читать с листа, приобретают навыки аккомпанемента. В результате расширяется их представление об исполнительском искусстве, обогащается их общая музыкальная культура, их внутренний мир. Мы стремимся к тому, чтобы учащиеся достаточно хорошо владели игрой на фортепиано. Учитывая трудности: небольшое количество часов в учебном плане, ограниченные возможности домашней работы (отсутствие инструмента, общая загруженность), наша задача так организовать учебный процесс, чтобы максимально помочь ребенку в овладении инструментом. Прежде всего надо заинтересовать детей, пробудить интерес к игре на фортепиано. Что же может способствовать более быстрому, активному освоению детьми учебного материала? Немаловажное значение имеет выбор учебного материала. Он должен быть ценным в художественном отношении, доступным и соответствовать методическим задачам на разных этапах обучения. На начальном этапе обучения хороши различные переложения для фортепиано в 4 руки. Играя в ансамбле, ученик слышит полнозвучную фактуру, хотя сам исполняет несложную партию. Хорошо использовать различный песенный материал (народные песни, песни из кинофильмов, мультфильмов), песни в обработке русских и зарубежных композиторов. Песня – благодатный материал для работы над legato, правильным звукоизвлечением, певучестью. Педагог должен продумывать учебный материал, учитывая возраст ребенка, его способности уровень музыкального и общего развития. Планировать, что ученик будет проходить в порядке ознакомления, какие произведения предназначены для работы в классе и домашнего музицирования, а что доводится до детальной отработки и выносится на сцену. В репертуаре детей преобладают пьесы, и дети охотно их играют. Почему? Во-первых, это удобная, небольшая по объему форма. Ученику легче и быстрее охватить ее в

целом. Во-вторых, привлекает разнообразие тематического материала. Дети любят разнообразие характеров, образов, настроений. Для учителя пьесы – тоже богатый материал.

1. Можно выбрать наиболее понравившееся ученику произведение, в котором он сможет проявить свои сильные стороны.
2. За сравнительно короткий период обучения можно познакомить ученика с произведениями разных эпох.
3. Привлечь ученика к концертной деятельности. Пьесы понятнее слушателю, поэтому чаще всего звучат на концертах.
4. Педагог может использовать работу над некоторыми пьесами и для закрепления различных навыков, которые ученик осваивает, работая над классической частью репертуара.

Условно пьесы можно разделить на жанровые, кантатные, виртуозные, программно – характерные, клавирные и эстрадно – джазовые.

Жанровые пьесы – это пьесы с явно выраженной жанровой принадлежностью: песня, танец, марш. Эти « три кита» держат на своих плечах весь мир музыки. С первых шагов обучения, дети знакомятся с различным песенным материалом (народные песни, песни из мультфильмов, песни в обработке русских и зарубежных композиторов) Песня-богатый материал для работы над легато, правильным звукоизвлечением. Очень хорошо использовать переложения для фортепиано в четыре руки. Играя в ансамбле, ученик, исполняя несложную партию, слышит полнозвучную фактуру. Маршевая музыка понятна и доступна всем, ведь ходить под музыку дети учатся с раннего возраста. В многочисленных сборниках мы встречаем большое количество пьес с самыми разными названиями, в которых слышим « шаги» в музыке. Работа над пьесами этого жанра развивает внутреннюю пульсацию, воспитывает метроритм, формирует координацию. Среди пьес этого жанра есть ценные в музыкально – художественном отношении и полезные для учеников произведения. Например: «Марш», «Шествие кузнечиков» С. Прокофьева, «Марш оловянных солдатиков» П.И.Чайковского и другие. Большую пользу получают дети, играя пьесы танцевального характера. Ученики охотно играют польки, мазурки, вальсы и другие танцы. Работая над ними, осваивают простые приемы аккомпанемента. Чаще всего партия левой руки в них строится по схеме: бас – аккорд (интервал). Ребенок учится исполнять аккорды, закрепляет понятие « аппликатурная позиция», укрепляет пятый

палец. Часто на таких пьесах происходит знакомство с педалью и опять же развивается координация и слуховой контроль.

Значительное место в детском репертуаре на протяжении всех лет обучения занимают пьесы кантиленного характера. Кантилена (с латинского «пение») – это напевная мелодия как вокальная так и инструментальная, которая исполняется *legato*. Работа над кантиленой требует постоянства. В начальных классах это в основном песенный репертуар. Ребенок пропевает мелодию голосом, за тем учится «петь» пальчиками на фортепиано. В ходе работы над пьесами кантиленного характера у учащихся улучшается мелодический слух, воспитывается слуховой контроль, культура звукоизвлечения, осознанное отношение к фразировке. Работа над кантиленой - это увлекательное занятие, в процессе которого ученик работает над звуком, добиваясь его мягкости, полноты, певучести, над формой, педалью, динамикой, штрихами и содержанием.

Виртуозные пьесы предполагают сочетание многих художественно – исполнительских задач и высокий уровень технической сложности. Данные пьесы в силу сложности малоприменимы в работе с детьми, обучающимися в классе общего фортепиано.

Хорошо оживляют программу яркие эстрадно – джазовые пьесы. Пьесы этого направления всё чаще звучат в репертуаре учащихся старших классов. Издаются сборники, содержащие как чисто джазовые, так и доступные переложения популярной эстрадной музыки. Наряду с усвоением классического наследия дети должны знакомиться и с языком современной музыки. Нужно смело включать в работу пьесы современных авторов, написанные в стиле эстрадной музыки. Эти пьесы обладают красивой мелодикой и вызывают эмоциональный отклик у учеников. Дети с удовольствием играют перед одноклассниками, могут порадовать родителей, гостей.

Клавирные пьесы – это пьесы старинных мастеров XVI-XVIII века. В творчестве композиторов той эпохи формировались средства выражения, присущие только клавиру (фактура, клавирная техника, динамика, аппликатура) – специфические особенности, которые в дальнейшем легли в основу фортепианного искусства. В школьном репертуаре мы встречаем произведения Г.Ф. Телемана, Д.Г. Тюрка, Г. Персела, Ж.Б. Люлли, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха и многих других мастеров старинной музыки. Изучение этих пьес имеет познавательное и большое практическое значение в развитии ученика. На их примере дети знакомятся с теми видами

фортепианной фактуры, с которыми в дальнейшем встретятся, изучая произведения крупной формы – сонатины и сонаты Д. Скарлатти, Д. Чимарозо, М. Клементи. Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Это «альбертиевые басы», «короткие» и «ломаные» октавы, сопоставление регистров, динамика и так далее. Клавирные пьесы – это произведения с полифонической тканью, которая воспитывает внимание к качеству звука, развивает слух и полифоническое мышление.

Программные пьесы - это музыкальные произведения, имеющие словесную программу и раскрывающие запечатленное в ней содержание. Правдивые и фантастические истории, картины природы, изображение птиц и зверей, герои сказок нашли яркое воплощение в программных произведениях: « Детский альбом». « Времена года» П.И. Чайковского, « Детская музыка» С.С. Прокофьева, « Карнавал животных» К. Сен-Санса и так далее. В программной музыке высока художественная роль всех ее сторон – ритма, гармонии, фактуры, динамики. Работая с детьми над пьесами программного характера, хорошо определить сюжетную линию развития, обозначить образный круг и исполнительские приёмы, при помощи которых эти образы будут воплощаться. Важно, чтобы ребёнок мог почувствовать себя художником за роялем. Одна из главных задач при изучении таких пьес - раскрытие красочных и изобразительных возможностей фортепиано.

Все из вышеперечисленных типов пьес обладают своими особенностями, своими специфическими трудностями, но все они являются прекрасным материалом для решения разнообразных педагогических задач. Дети приобретают необходимые пианистические навыки, на материале пьес знакомятся с формой, осваивают разнообразные технические приёмы, различные виды аккомпанемента, учатся воспроизводить разнообразную фактуру, пользоваться педальными красками. Главная задача, цель при изучении любой пьесы понять замысел композитора и передать его на хорошем исполнительском уровне, то есть осмысленно, технически свободно, музыкально и выразительно.

Не от всех учеников мы можем ожидать больших достижений, но мы должны поощрять, поддерживать увлеченность музыкой, научить ребят играть осмысленно, с пониманием настроения музыки. Примером программной музыки может служить пьеса немецкого композитора П.Цильхера «У гномов». Быстрый темп пьесы требует отточенности движений, цепких активных пальцев при абсолютно свободном запястье.

Пьеса написана в простой трехчастной репризной форме, что очень удобно для восприятия ребенка. Так же имеет очень доступную и яркую программную линию. Фантастический образ маленьких существ, гномиков, как правило очень нравится детям. Гномики очень ловкие существа с непростым, порой взрывным характером. Раскрытию этого образа очень способствует основной штрих произведения – точное упругое пальцевое стаккато. Исполнение этого штриха требует достаточной ловкости от ребенка, особенно учитывая что подвижная линия в крайних частях доверяется левой руке. Основной лад пьесы мажорный, но в средней части он меняется на параллельный минор. Это так же способствует раскрытию сюжетной линии пьесы: начало – гномики вышли на прогулку, а в середине у них случилось настоящее приключение. Можно предложить ребенку пофантазировать самому и придумать, что же именно произошло с гномиками. Если это оказывается сложно, то можно подсказать, направить фантазию ребенка. В средней части мелодическая основа переходит в правую руку, что очень хорошо и с точки зрения уравнивания технической стороны. Так же мелодия становится более подвижной, появляются октавные, кварто – квинтовые интонации, тогда как в начале мелодия левой руки двигалась более постепенно, часто по хроматизму. Опять же если рассмотреть направление движения мелодии, то мы увидим, что в крайних частях за основу берется нисходящее движения, а в средней части – восходящее. Динамика прописана автором очень подробно: есть виолочки, указывающие направление развития фразы, ее итог. Общий нюанс пьесы не выходит за рамки *mp*. Мы стремимся не к громкому, но к точному и сфокусированному звучанию. Стоит так же обратить внимание на акценты, прописанные в нотах, они очень важны как с точки зрения передачи образа, так и для технического удобства исполнителя. Еще одним важным выразительным средством является хроматизм, который мы уже упоминали ранее, как основу мелодии крайних частей пьесы. В середине он тоже остается, но уже не в подвижной мелодии, а в сопровождении и в переходных к репризе аккордах. Интересно окончание пьесы: она как будто улетает, испаряется. Эффект достигается с помощью перемещающегося вверх по регистрам тонического аккорда.

Прелюдия советского композитора А.Гладковского – замечательный образец пьесы кантиленного характера. Прелюдия *ре мажор* Гладковского имеет очень интересную форму и гармоническое содержание. Форма именно прелюдийная, импровизационная, не имеющая четких границ и очертаний. Для удобства восприятия можно ассоциировать возврат тональности и

фактуры после каденционного участка с репризностью. Тогда можно условно говорить о средней развивающей части, хотя по сути развитие - импровизация в прелюдии продолжается до конца. Начинается все с красивой солирующей мелодии в правой руке. В данном случае будет уместно опереться на пояснение, указанное в скобках под названием «Прелюдия». Это ария, то есть развернутое произведение для голоса соло с сопровождением. В нашем случае основной инструмент ребенка – флейта, и мы говорим о солирующей флейте. Сама мелодия очень разнообразна ритмически, интонационно, в ней много мелизматика, широких песенных ходов и выразительных хроматизмов. Сопровождение левой руки создает ритмическую опору мелодии. Движение идет ровными пульсирующими четвертями, фактура аккордовая. На первый взгляд сопровождение кажется несложным, однако это не так. Возникают дополнительные голоса; они обогащают ткань, придают ей большую мелодическую насыщенность и красочность. Чтобы прослушать голоса, можно рекомендовать ученику поучить партию сопровождения двумя руками. Очень интересны гармоническое развитие, которое делает эту мелодию уникальной и запоминающейся. Постепенно в этой гомофонной фактуре появляются подголоски и элементы полифонического развития, что приводит к кульминации пьесы *Con moto*, которая чем – то напоминает сольную каденцию. В левой руке в этот момент останавливается пульсация четвертей, вместо этого на первую долю берется гармония, на фоне которой звучит виртуозная мелодия в правой руке. Гаммообразные пассажи играть как мелодию, выразительно, хорошим легато, певучим звуком. У некоторых учеников может возникнуть трудность подкладывания первого пальца. Оно должно быть плавным, без толчка. Для этого большой палец подводить постепенно, а не рывком. Постепенное расширение темпа приводит нас в условную репризу. Повторимся, реприза условная, возвращается тональность и пульсация четвертей в левой руке. При этом продолжается полифоническое развитие, в подголосок левой руки внедряется пунктир, который впервые появился в момент развития перед каденцией. В конце мелодия усиливается дублировкой в сексту. В конце на педали происходит растворение фактуры, она из басов уходит в верхний регистр. Полифоничность, «многослойность» фактуры-характерная черта фортепианной музыки. Необходимо уметь вслушиваться в музыкальную ткань, хорошо различать в ней слухом все пласты, все гармонические и тембровые краски.

М. Парцхаладзе. Вальс.

Эту пьесу мы проходим в виде ансамбля. Стоит отметить особую пользу знакомства детей с ансамблевой музыкой, особенно на уроках общего фортепиано. Ребенок отвечает лишь за половину фактуры, вторая половина исполняется педагогом. Появляется больше уверенности. К тому же в момент исполнения ансамбля педагог + ученик очень развивается чувство фразы, которое возможно прямо «передать» на интуитивном уровне, когда ребенок следует за учителем, доверяясь и получая чувство опоры и поддержки. Форма пьесы имеет трехчастность, хотя яркого контраста середина не составляет. Это все легкий, кружащийся вальс, только в середине появляются некоторые минорные нотки. Интерес представляет то, что тут есть вступление и кода, которая в общем выходит из материала вступления (призыв – фанфара на ноте «ля»), но получает достаточно мощное развитие. Именно здесь, в коде, заключена интересная и сложная ритмическая находка. В восходящей аккордовой мелодии трехдольность вдруг начинает переплетаться с двухдольностью, хотя размер не меняется. Просто бас левой руки звучит каждый раз после аккорда правой. Получается своеобразная двухдольность в трехдольности. Ритм как будто сжимается и достигается максимально яркий выход на кульминацию, которая здесь приходится на конец произведения. Сама мелодия вальса исполняется легко, legato, но очень отчетливыми пальцами. Во вступлении и коде основной штрих – non legato, присутствуют акценты. Еще хочется особенно отметить пользу изучения танцевальной музыки. Она вынуждает не выбиваться из ритма, мыслить быстрее, активнее, ощутить ритм как формообразующую основу.