

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №6

**«Детский альбом» П.И. Чайковского в
фортепианном репертуаре учащихся детских
музыкальных школ**

Работу выполнила
преподаватель высшей
квалификационной категории
Т.В. Анисимова

Новосибирск 2019

ПЛАН

- I. Вступление. Детская музыка в фортепианном творчестве П.И. Чайковского.
- II. Главная часть. Исполнительский и педагогический анализ пьес из "Детского альбома" П.И. Чайковского.
 1. История создания цикла.
 2. Образный мир.
 3. Тематическая классификация пьес. Разбор каждой пьесы. Методические рекомендации.
 - картинки природы ;
 - детские игры;
 - танцы;
 - бытовые сценки;
 - сказки;
 - путешествия;
 - лирические образы.
- III. Заключение. Значение изучения цикла "Детский альбом" П.И. Чайковского в детской музыкальной школе.

Среди русских композиторов-классиков выделяется имя-Чайковский. Оно дорого любителям музыки всего мира. Сила гения Чайковского в большой степени способствовала международному признанию отечественной музыки: его творчество, воплощая проблематику, рожденную русской жизнью, было принято всем культурным человечеством. Среди своих современников Чайковский занял особое положение благодаря удивительной способности к широкому охвату многообразных явлений действительности, проницательности и отзывчивости к наиболее сложным проблемам современной ему жизни.

Гениальный дар Чайковского проявился прежде всего в отражении процессов внутренней жизни человека. Творчество Чайковского пронизано любовью к родине и русской природе, стремлением к счастью, мужественной борьбой с темными силами зла. В музыке композитора вся жизнь человека с её радостью, скорбью, надеждами, борьбой, отчаянием. О чем бы ни говорил Чайковский-он всегда правдив и искренен.

Для Чайковского на первый план выступало слияние прекрасного с возвышенным (единство эстетического и этического в художественном произведении). В этом он видел высоконравственную миссию искусства. Творческий метод Чайковского можно определить как психологический реализм. Индивидуальный стиль Чайковского формировался в сложном процессе усвоения достижений мирового музыкального искусства. Когда впервые он услышал Моцарта "Дон-Жуан", с тех пор этот композитор остался для него одним из любимых. "Судьба натолкнула меня в юношеском возрасте на Моцарта и через него открыла мне неведомые горизонты бесконечной музыкальной красоты"-вспоминал он через много лет. Также творчески близок Чайковскому стиль западно-европейских романтиков-Шумана, Шопена. Чайковский писал: "Музыка Шумана открывает нам целый мир новых музыкальных форм, затрагивает струны, которых еще не коснулись его великие предшественники". Стиль Чайковского формировался и на основе достижений русской профессиональной музыки, прежде всего-творчества Глинки. Но если русские композиторы-классики- Глинка, Бородин, Р-Корсаки рисовали русскую природу в этической манере, то Чайковский раскрыл её трепетный лиризм.

Как личность Чайковский- пример типичного русского интеллигента. По характеру-мягкий, деликатный, внимательный к людям. Он очень любил читать, особенно Пушкина, Островского, Чехова, Толстого, Шекспира, Данте, Байрона.

Как педагог он 12 лет преподавал в Московской консерватории. Автор первого в России учебника "Руководство к практическому изучению гармонии". Прекрасно владел языком, сделал переводы теоретической работы с немецкого: "Жизненные правила и советы молодым музыкантам" Шумана.

Детская музыка Чайковского одновременно и музыка о детях, и для детей. Она представляет собой задушевные лирические высказывания композитора, навеянные воспоминаниями о своих детских годах. Чайковским была написана музыка к циклу стихов "Подснежник", который был подарен ему автором — Плещеевым со следующим автографом "Петру Ильичу Чайковскому в знак уважения и благодарности за его прекрасную музыку на мои плохие слова".

Свой "Детский альбом" оп. 39 Чайковский пишет в мае 1878 года. В конце этого года цикл был опубликован издателем Юргенсоном с иллюстрациями художника А. Степанова к каждой из 24-х миниатюр. Еще до создания "Детского альбома" Чайковский писал Надежде Филаретовне фон Мекк: "...не мешало бы содействовать по мере сил обогащению детской музыкальной литературы, которая очень не богата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивым для детей заглавием..." В период жизни в Каменке Чайковский часто общался с детьми, импровизировал в домашних спектаклях. Он любил детей и "Детский альбом" посвятил племяннику Володе.

Это сборник пьес, в которых с большой поэтичностью Чайковский рисует картинки детской жизни, полной забав и игр, огорчений и радостей. В авторской рукописи Чайковский расположил пьесы в иной последовательности, нежели мы обнаруживаем в современных изданиях.

АВТОРСКОЕ

- I. Утренняя молитва
2. Зимнее утро
3. Мама
4. Игра в лошадки
5. Марш деревянных солдатиков
6. Новая кукла
7. Болезнь куклы
8. Похороны куклы
9. Вальс
10. Полька
- II. Мазурка
12. Русская песня
13. Мужик на гармонике играет
14. Камаринская
15. Итальянская песня
16. Старинная французская песенка
17. Немецкая песенка
18. Неаполитанская песенка
19. Немецкая песенка

СОВРЕМЕННОЕ

- Утреннее размышление
- Зимнее утро
- Игра в лошадки
- Мама
- Марш деревянных солдатиков
- Болезнь куклы
- Похороны куклы
- Вальс
- Новая кукла
- Мазурка
- Русская песня
- Мужик на гармонике играет
- Камаринская
- Полька
- Итальянская песенка
- Старинная французская песенка
- Немецкая песенка
- Неаполитанская песенка

ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА — эта пьеса — зарисовка русской природы, очень поэтичная. Здесь Чайковский использует прием звукоподражания птичьему щебету. Из одного его письма — "Как я люблю, когда по улицам текут потоки таящего снега, и в воздухе чувствуется что-то живущее и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку, как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских гостей!"



Эта пьеса построена на изящных легких триолях форшлагах, которые изображают птичий щебет. Они представляют собой некоторую техническую трудность, связанную с исполнением и переносом рук.

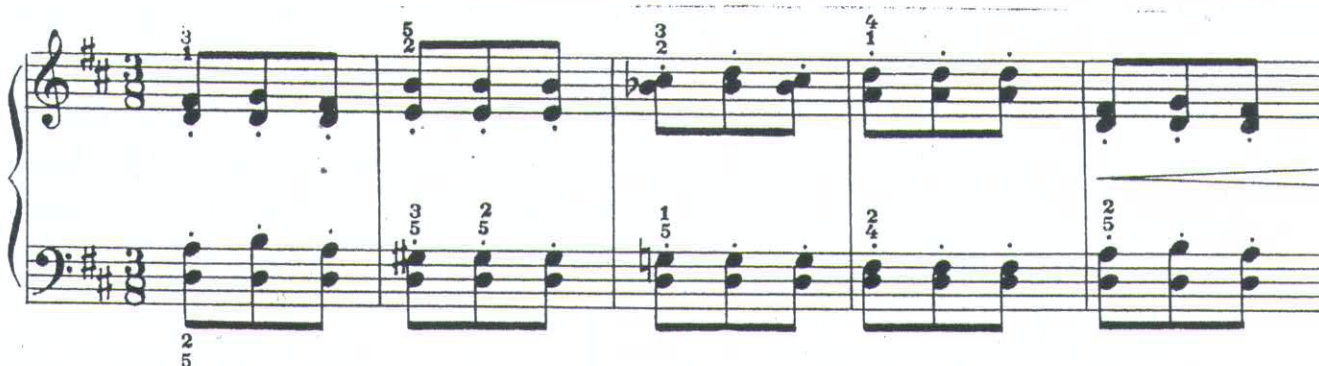


В партии левой руки трудности заключаются в умении выдерживать крайние звуки аккорда, когда в среднем голосе идет подголосок

2. Детские игры:

ИГРА В ЛОШАДКИ — игривая, легкая, с изящной полетностью пьеса. Изображает игрушечные лошадки, в которые с радостью, весело играют дети.

Это тип маленькой ~~техн~~ токкаты, для которой характерен быстрый темп. Вся пьеса изложена в четырехносовых аккордах. "Игру в лошадки" можно отнести к одной из самых трудных в этом сборнике. Она сложна в техническом отношении. Трудность заключается в том, чтобы от первой до последней ноты пьесы сыграть четкое *staccato*, причем в обеих руках. Нужно добиваться легкости кистевого движения. Сыграть эту пьесу игриво, легко и негромко не просто. Её нужно учить как этюд — крепкими пальцами, на *staccato* громко, отчетливо и другими всевозможными способами, чтобы потом эту музыку сыграть образно.



МАРШ ДЕРЕВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ – деревянные игрушки как бы оживают. Образная задача заключается в том, чтобы на *pp, p* передать победный, торжествующий характер. К техническим задачам относится четкое исполнение пунктирного ритма, который пронизывает всю пьесу. Нужна экономия движений на паузах и правильное исполнение лиг. До этой пьесы не встречалась игра репетиций – "барабанная дробь", которую нужно сыграть тихо, как отголосок эха.



Любимой игрушке девочек – кукле отводится трилогия из трех пьес. Здесь кукла как бы оживает и появление новой куклы, её болезни и похороны воспринимаются как отражение подлинной, "настоящей" жизни, отсюда серьезность, эмоциональная яркость и реалистическая образность этих трех картинок – "событий".

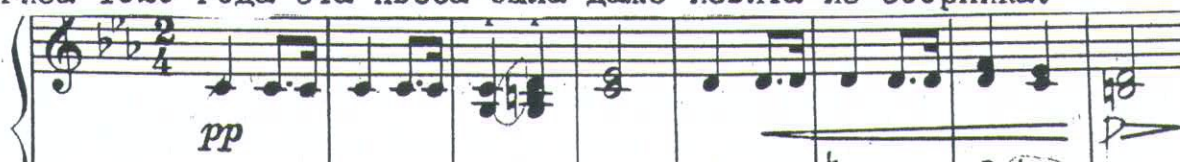
БОЛЕЗНЬ КУКЛЫ – горестная мелодия, построенная на интонациях вздоха, в ритме укачивания. Что-то поломалось в игрушке, её движения не ловки, жалки, ей хочется помочь.

Медленное, тягучее движение с грустными репликами мелодии, где неоднократно повторяется фигура ниспадающих интонаций, рельефно передаёт печальное настроение.



Для этой пьесы обязательно применение педали. Педагог должен не только объяснить, как и когда брать педаль, но и показать ученику выразительный элемент педализации – обогащение звучности, продление нот, объединение элементов одной гармонии.

ПОХОРОНЫ КУКЛЫ – детское горе – первая утрата. Самая "недетская" миниатюра в "Детском альбоме". Настоящий похоронный марш, никакой чувственности, размягченности, все эмоции скрыты за упругой ритмикой и скупой мелодией. За слишком трагический характер "Похороны куклы" в издании Музгиза 1929 года эта пьеса была даже изъята из сборника.



Скромными средствами здесь передан четкий ритм, мрачный колорит, и само движение процессии, как бы проходящей перед слушателем/постепенное динамическое нарастание, начинающееся *pianissimo* - "издалека", достигающее *forte* и снова замирающее к концу пьесы/.

Пьеса способствует развитию гармонического слуха, т.к. аккордовое движение в левой руке предполагает выслушивание учеником разных гармонических функций.

НОВАЯ КУКЛА - преисполнена блаженного радостного чувства, которое охватывает девочку. Она радуется, что у нее появился новый маленький друг. В пьесе обрисовано совершенно другое душевное состояние. Сопровождаемая ритмическим пульсом левой руки, мелодия устремляется вверх, требующая большой кистевой гибкости исполнителя. В этой пьесе светлые прозрачные краски сочетаются с вальсовым метром. Ритмическая формула вальса тесно связана с прозрачной приподнятостью настроения всей пьесы.



Задача в игре партии левой руки состоит в том, чтобы сыграть её легко, свободно, с движением, чтобы она своим звучанием не заглушала партию ~~левой руки~~ правой руки. Эта пьеса построена на динамических волнах, устремляющихся к вершине.

3. БЫТОВЫЕ ТАНЦЫ:

ВАЛЬС - эта пьеса звучит после траурной музыки пьесы "Похороны куклы". Чайковский, который не мало пережил на своем веку, словно дает совет: "Если тебя тяготит что-то или ты чувствуешь разлад в душе, обратись к музыке, лучшему, бескорыстному целителю. Пойди к ней, она выслушает, утешит и ободрит"

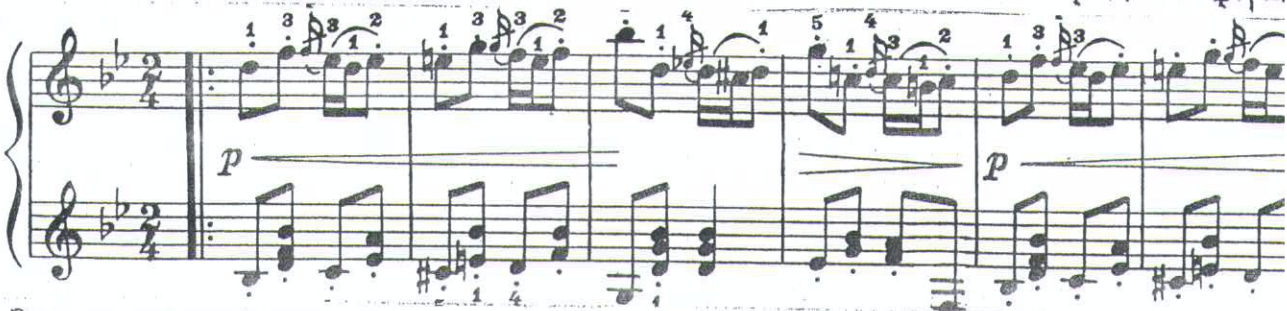


МАЗУРКА - блестящий, помпезный танец, пришедший в Россию с польской земли. Это было особое искусство танцевать мазурку-со звоном шпор, с гусарской удалью, временами сопровождаемой женской плавностью. "Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг зала."

Грაციозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. "/Л.Н.Толстой"После бала"./



ПОЛЬКА - шустрый, веселый танец. Особую изящность пьесе придают форш.



Эти пьесы объединяются своей жанровостью. Мелодия партии правой руки поддерживается сопровождением, аккордовым аккомпанементом, четко выявляющим ритмико-гармоническую основу. Важна проработка партии левой руки - мягкое, глубокое взятие баса и облегченное к нему аккордовое дополнение. Эти пьесы служат основой для развития навыков освоения типичной фактуры "бас-аккорд". Нужна тщательная проработка движений в медленном темпе. Сложность партии правой руки заключается в утонченной артикуляции, сочетающей разнообразие штрихов.

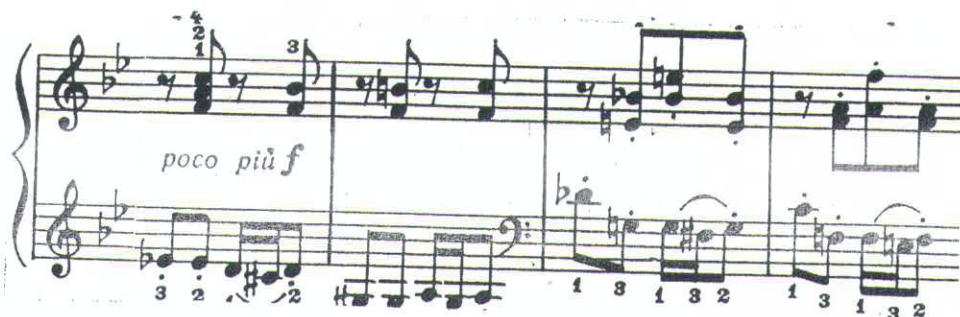


"Мелкая" техника занимает у Чайковского сравнительно скромное место. Обычно мелодическая фигурация построена у него не на длительно непрерывном движении, а на коротких группах восьмых или шестнадцатых которые сливаются в единую цепь. Фигурационный рисунок прост и обычно состоит из ряда однотипных последований /чаще всего поступенно движения проходящих нот /.

„Вальс“



В польке идет диалог регистров - мелодия правой руки повторяется видоизменено в левой руке. Аккомпанемент, переходящий в правую руку приходится на слабую долю, поэтому нужно следить, чтобы акцент не переносился с сильной доли.



4. БЫТОВЫЕ СЦЕНЫ:

МУЖИК НА ГАРМОНИКЕ ИГРАЕТ – это трагикомическая зарисовка в духе Гоголя – / смех сквозь слезы /, яркая картина быта. Можно представить себе, что пьяненький мужик на заваulinke без конца играет гармонический оборот, так и не доигрывая. Доминанта СИ- бемоль мажора никак не разрешается в тонику.



В этой пьесе плотная аккордовая ткань, характерная для творчества Чайковского.

Проблема исполнения мотива ♩ есть в обеих руках. Так же проблемы артикуляции, аппликатуры в аккордах и исполнение двойных нот.

В "Русской песне" и "Камаринской" Чайковский воплотил другую сторону русской природы – удал, задор.

РУССКАЯ ПЕСНЯ – обработка народной мелодии "Голова ль ты, моя, головушка". Русские народные песни, что певались повсеместно, не могли не затронуть чуткое ухо Чайковского "Это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с самого раннего детства проникся неизъяснимой красотой русской народной музыки, что я русский в полном смысле этого слова".



Всю песню пронизывает один мотив, который повторяется несколько раз. Песня четырехголосна. Её поёт хор и каждый голос ведёт свою мелодию, т.е. с учеником нужна работа по голосам. В часто повторяющемся коротком мотиве нужно следить за средним голосом и не отпускать раньше положенного, т.е. нужна работа над полифонией.

КАМАРИНСКАЯ – это вариации на тему русской плясовой. За "Камаринской" Чайковского проступает симфоническая "Камаринская" М.И. Глинки. "Какое исключительное явление Глинка, – восхищался Петр Ильич, – произведение

этой пьесе настроение гулянья, веселья простого люда.



В "Камаринской" прослеживаются разговорные интонации. В этой пьесе *staccato* является основным приемом изложения. Это как-бы россыпи перебоев плясовой. Здесь нужно обратить внимание на свободу правой руки.



Средняя часть построена на залихватских аккордах. Их нужно исполнить энергично, упруго. Особое внимание нужно уделить мелодии в верхнем голосе



5. СКАЗКИ:

НЯНИНА СКАЗКА – интонационная связь с "Зимним утром" – полусекундовая интонация вниз.



Прихотливые звучания, угловатые очертания. Все погружено в таинственный и одновременно знакомый мир: Там чудеса, там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит:

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей...



Фактура пьесы – аккордовая, она относится к такому же типу фортепианного изложения, как и "Утренняя молитва", "Зимнее утро", "Марш деревянных солдатиков", "Похороны куклы". Но здесь впервые встречается сложность которой не было ни в одной пьесе. Это игра на *legato* терций:



Другая техническая трудность этой пьесы-игра на *staccato* четырехголосной аккордовой последовательности.

БАБА - ЯГА - стремительное движение, жесткие интонации, акценты. Баба-Яга - это сказочный образ, в котором Чайковский использовал угрожающие интонации, заклинания.



Требуется выработка отчетливой артикуляции на р., остроты звучания *staccato*, неожиданные акценты, спады и резкие кульминационные нарастания, так же игра репетиций.



6. ПУТЕШЕСТВИЯ :

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕСЕНКА - Петр Ильич Чайковский записал её во Флоренции. На улице он услышал как пел мальчик и подигрывал себе на гитаре. Слова песни были примерно такими: "Зачем ты меня покидаешь, зачем ты меня оставляешь?". Чайковский писал: "Он пел чудным, густым голосом с такую законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются".



Ощутима имитация гитарного звучания. В партии левой руки аккордовый аккомпанемент играется на *staccato* как бы представляя собой щипковое прикосновение к струнам.

Мелодия свободная, гибкая, капризная.



НЕМЕЦКАЯ ПЕСЕНКА - характером "песенка" близка популярному в начале 19 века в Германии и Австрии лендлеру, предшественнику вальса.



Это типичная немецкая музыка, бодрая, веселая. Её мотив чуть тяжеловат. Характерная особенность немецкой музыки – это строение мелодии по звукам аккордов.

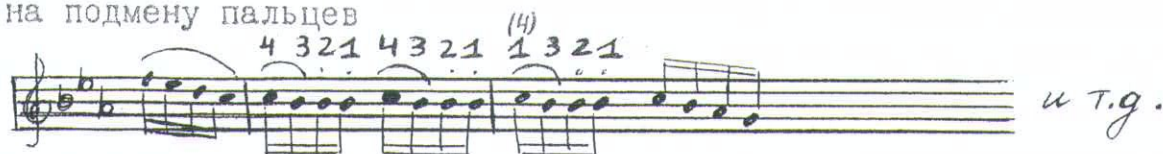


НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПЕСЕНКА – подлинная итальянская мелодия, Живя в одной из гостиниц Неаполя, Петр Ильич часто слушал игру странствующих артистов, которые музицировали под его балконом. Чайковский использовал эту тему дважды: в "Лебедином озере" и в "Детском альбоме".



Для всех трех пьес цикла характерен аккордовый аккомпанемент в партии левой руки, который поддерживает мелодию певучего характера. В "Неаполитанской песенке" используется ритм, характерный для итальянской народной музыки. Он пронизывает почти всю пьесу, поэтому технически партию левой руки играть достаточно сложно.

"Неаполитанская песенка" и "Немецкая песенка" служат основой для развития техники игры репетиций. Необходимо обратить внимание ученика на подмену пальцев

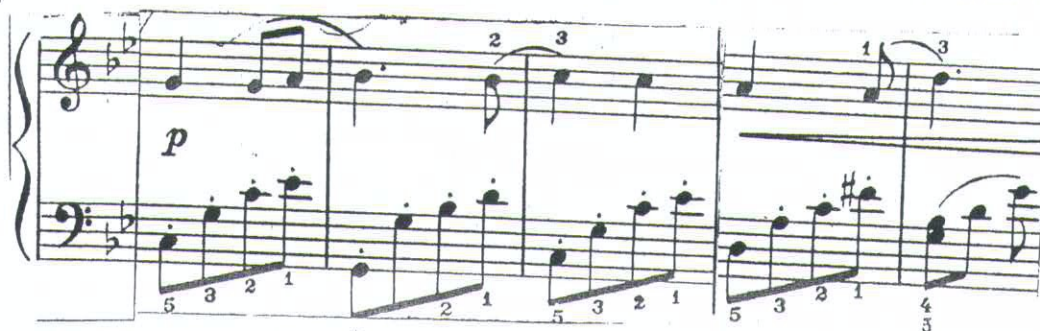


СТАРИННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСЕНКА – средствами фортепиано Чайковский создает эффект клавесинного звучания, т.е. он использует приём стилизации, подражание стилю старинной клавирной музыки.



Эта пьеса служит материалом для выработки выразительной фразировки и овладения техникой игры *legato*. Здесь, как и в пьесах "Мама" и "Сладкая греза" легатный рисунок сохраняется в обеих руках. Эта пьеса прозрачного звучания, печальная заунывная.

Серединка пьесы – несколько танцевального склада – это слышно в левой руке.



Работа над полифонией представляет главную трудность. В средней части – сочетание различных штрихов.

7. ЛИРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ:

МАМА – ласковая, внимательная, все понимающая. Чайковский помечал: "С большим чувством и нежностью рассказать о человеке, роднее которого, наверное, нет." Она вносит в душу ребенка успокоение, гармонизирует её.



Вместе со "Сладкой грезой" они образуют лирическую кульминацию этого сборника и задачи фактически одинаковы. Главное – выразительное ведение мелодии в правой руке и двухголосие в левой. Хотя фактура левой значительно проще и мы не увидим не одной паузы, проблема подкладывания четвертого-пятого пальцев встречается, даже пятый – третий.

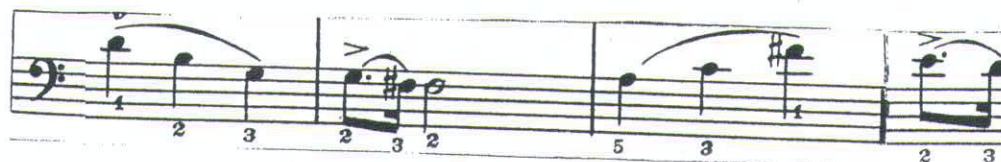
Авторское *legatissimo* говорит о том, что нужно добиваться плавности, певучести и большой связности. В пьесе "Мама" легатный рисунок сохраняется в партиях обеих рук. Эта лирическая пьеса служит основой развития выразительной фразировки и овладения техникой игры *legato*.



СЛАДКАЯ ГРЕЗА – наряду с пьесой "Мама" является лирической кульминацией цикла. Здесь образ мечты, томления, романсовая мелодия. "Сладкая греза" является одной из лирических вершин Чайковского.



Трудность составляет фортепианная фактура: 1.-романсовая мелодия, с чертами декламационности. 2.-линия баса-очень выразительная, певучая. 3.-средний голос. Эта пьеса написана в форме вокального дуэта, диалога:



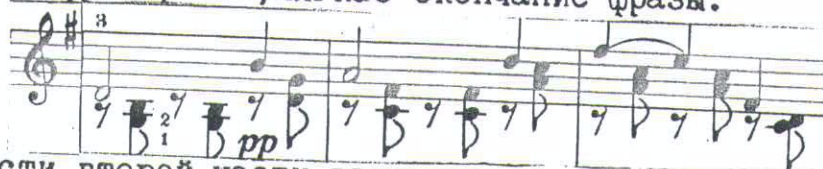
Проблема заключается в работе по голосам. Нужно добиваться певучего, полнокровного *legato* и речевой выразительности мелодии. Но главная трудность-партия левой руки-подкладывание и перекладывание четвертого и пятого пальцев.

ШАРМАНЩИК ПОЕТ - впечатление автора от пения уличного исполнителя-шарманщика. Чайковский передал монотонность звучания инструмента, передающего незатейливый напев.



Размер 3/4 основан на вальсовости, поэтому педагогические задачи аналогичны.

Пьеса состоит из двух частей. 1 часть - вальс, идущий в спокойном движении четвертей. 2 часть - пульсирующие восьмые. Нужна очень выразительная фразировка, мягкое окончание фразы.



Трудности второй части заключаются в необходимости дифференцированного звучания многоголосия, сочетания мелодии и аккомпанимента в одной руке.

Цикл начинается и заканчивается в едином образном ключе, передающем некоторый религиозный настрой, размышления, разговор - "На едине с собой".

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА - неторопливо, спокойно и светло звучит хорал - как напутствие автора, эпиграф к циклу



Здесь аккордовая фактура изложения. Для решения звуковой проблемы нужно прослушать мелодию всех голосов, найти интонационно значимые точки. Пьеса играется мягким кистевым движением. Следует обратить внимание на то, чтобы мелкие длительности не выделялись и не нарушали основного звучания, чтобы они были легче по прикосновению.

В ЦЕРКВИ — это пьеса-молитва покаяния. В основе лежит тема православной литургии. "Господи, помилуй" — благоговейно и строго поет мужской хор, завершаемый тяжелыми ударами большого церковного колокола.



Общее негромкое звучание ограничено рамками "р, pp". Кульминация не очень развернутая, имеется заключение, приводящее к "ppp".

Чайковский проявил превосходные знания фортепианного изложения, доступного детским рукам. Во всем сборнике нет, например, ни одной октавы или аккорда, расположенного шире, чем в пределах септимы. Ни в одной пьесе нет 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 пьесе "Песня жаворонка".

Довольно проста музыкальная ткань этих произведений. Многоэлементность фактуры, встречается полифоническое изложение, аккордика. Гаммообразной техники или каких-либо подвижных мелодических фигураций в этом сборнике почти нет.

Для пьес этого сборника характерны разнообразие штрихов, требующие тонкой артикуляции.

Изучение " Детского альбома" важно как художественная ценность. Учащимся открывается целый мир художественных образов: сказки, мечты, игры, природы, путешествия. "Детский альбом" развивает слуховые и технические фортепианные навыки.

Знакомство с "Детским альбомом" можно начать со "Старинной французской песенки", "Болезни куклы", "Похороны куклы", "Новой куклы." Далее перейти к "Итальянской песенке", "Утренней молитве", "В церкви", "Мужик на гармонике играет", "Русской песне". В сборнике есть пьесы, требующие от ученика довольно значительной подвижности - "Игра в лошадки", "Баба-Яга".

Знакомство с "Детским альбомом" расширяет кругозор, позволяет лучше узнать прекрасную музыку Чайковского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А. Николаев "Фортепианное наследие Чайковского"
Музгиз 1949 Ю. Разанова.
2. История русской музыки. Издание "Музыка" 1981 II том
3. В. Цуккерман "Выразительные средства лирики Чайковского"
Москва 1971
4. В. Б. Григорович и З. М. Андреева "Слово о музыке" /Русские композиторы 19 века/ 1990 год
5. М. С. Сидельников "Чайковский"
М. : Искусство 1992 год
6. Журнал "Современник" статья "Листая страницы Детского альбома"