

МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ ИЗ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» П.И. ЧАЙКОВСКОГО «НОВАЯ КУКЛА».

Булкина Татьяна Александровна – преподаватель по классу фортепиано
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств" Кинель-Черкасского района Самарской области

При организации занятий преподавателя в классе фортепиано методический и исполнительский анализ произведения в работе над музыкальным произведением является универсальным и эффективным способом целенаправленной, качественной и осмысленной исполнительской деятельности в работе с учениками. Цель методического и исполнительского анализа произведений - подробный исполнительский анализ пьесы, раскрытие музыкально-художественных задач исполнения.

В репертуар пианистов Детских школ искусств, наряду с полифоническими произведениями, пьесами, этюдами, ансамблями входят и произведения из детских альбомов. Одним из самых популярных считается хорошо всем известный «Детский альбом» П.И. Чайковского. Он считается одним из лучших образцов русской фортепианной литературы для детей, бесценным художественным материалом. Миниатюры «Детского альбома» - это тонкие психологические зарисовки, выполненные простыми средствами. Объединение мелодической линии, умение обозначить кульминационные точки, найти главную кульминацию – все эти исполнительские пианистические задачи ярко представлены в пьесе «Новая кукла» из этого альбома.

Перед тем как начинать нотный разбор пьесы, необходимо объяснить ученику, о чем «рассказывает» пьеса, какой смысл заложил композитор в миниатюру. Примером может послужить например такой рассказ: «Новая кукла» - это тонкая психологическая зарисовка – радость девочки по поводу

замечательного подарка – новой куклы. Девочка так рада новой игрушке! Вместе со своей куклой она кружится, танцует, и чувствует себя очень счастливой». Ученик, понимающий содержание пьесы, конечно исполнит ее радостно, стремительно, полётно.

Важно объяснить ученику, что кружащийся, танцевальный характер пьесы требует большой работы над звукоизвлечением. Исполнительскими средствами нужно суметь преодолеть ритмическое и фактурное однообразие: в крайних частях пьесы повторение в партии правой руки ритмической фигуры – четверти и восьмой, а в средней – разделенных паузами двух восьмых, что еще усугубляется однообразной фактурой аккомпанемента на протяжении всей пьесы. Несомненно, будет сложно исполнить произведение легко, на одном дыхании, передавая чувство радости.

Пьеса состоит из трех частей. В первой части, (1-17 такты) точная повторность коротких мотивов в подвижном темпе способствует передаче эмоционально непосредственного, восторженного, прерывистого и сбивчивого, словно захлёбывающегося от эмоций высказывания. Это впечатление значительно усиливается выдерживаемым на протяжении всей пьесы остиным ритмом сопровождения. Интонации первой фразы представляет собой фигуру волны, вершина-кульминация которой достигается на сильной доле 6 такта. В исполнении мелодической линии следует избавиться от всех лишних движений, играть мелодию пальцами. Здесь необходимо тонкое, точное воспитание кончиков пальцев, их слитность с клавишей.

Волнообразная мелодическая фигура вырисовывается и в движении параллельных терций сопровождения. Особенностью внутреннего строения этой мелодической волны становится непрерывное движение секвенций из двухзвучного мотива. На 6-7 такты приходится вершина-кульминация. 8-9 такты – заключительные. Только здесь останавливается кажущееся нескончаемое кружение. Достигнутое совпадение сильной доли такта и аккордового звука в мелодии подытоживает развертывание мелодической

волны, словно возвращая его устремленному ввысь высказыванию необходимую точку опоры.

Исполнительские трудности заключаются в исполнении повторяющихся двух восьмых мягкая опора приходится на первую, что не должно мешать непрерывности в развитии музыки. При исполнении пьесы двумя руками нужно проследить за тем, чтобы мелодия и аккомпанемент были согласованы. Для звуковой ровности и выявления артикуляции можно посоветовать все терции в аккомпанементе исполнить только 2 и 4 пальцами, а мелодию средней части вторым и третьими пальцами. Педаль может быть взята на сильные доли тактов и чуть более густо (но не длиннее) на кульминациях мягким прикосновением ноги к лапке педали не до дна, чтобы не вызвать появления лишних обертонов и способствовать прозрачности музыки. Важно, чтобы партия левой все время шла за правой, не перебивая мелодию правой руки, а смена гармоний в каждом такте была прослушана.

При разучивании пьесы, важно, чтобы ученик, изучая пьесу, разбирался в построении пьесы, умел определить сколько фраз, мотивов. В каждой фразе учащийся обязательно должен показать: начало – динамическое развитие – окончание. Знать в какой тональности написана пьеса. Если ученик будет это знать, то он сможет передать образ этого произведения. Ведь каждая тональность имеет свой характер. Тональность Си – бемоль мажор, в которой написана пьеса, – радостная, энергичная. В ней можно выразить радостные, теплые и нежные чувства.

Начинающийся в такте 17 и по 32, может быть определен как средняя часть простой трехчастной формы. Это подтверждается и присущим середине активным тональным развитием, и заимствованием заключительного мотива первой части. Преемственность с первой частью обеспечивает ми сохраняющийся в сопровождении оstinатный ритм.

Средняя часть - это кульминация всей пьесы. С каждым тактом динамика усиливается, мелодическая линия прерывается восьмыми паузами, что вносит ощущение безудержной радости, учащенного дыхания. Важно

проследить за гибкостью интонаций и непрерывностью развития музыки. Выразительное произнесение «говорящих» лиг, поможет выявить живые речевые интонации. В динамике, точно представленной автором, кульминационная точка приходится на 24-25 такты. К концу средней части возбуждение проходит, возвращается музыка первой части.

Заключительные разделы пьесы 32-56 такты, это реприза и кода, содержащие развязку завязавшихся в первых двух частях пьесы мотивов. При первом проведении начального периода, реприза остается точной. Но при втором его проведении варьируется сопровождение, из которого уходит волнообразное движение параллельными терциями и мелодия явно ассоциируется с ее заключительной функцией. Выражение восторженных чувств, постепенно идет на спад. Выразительными пианистическими нюансами исполнения должны стать достижения равновесия и устойчивого баланса необычайно динамичной и устремленной вперед миниатюры. Впечатление эмоциональной удовлетворённости, полноты и завершенности эмоционального потока подчеркивается динамическим угасанием, устремленностью мелодии в верхний регистр.

Пьесу исполнить не так – то просто. Ведь перед учеником стоит целый комплекс художественно-пианистических задач: нахождение живого, но упругого, лишённого торопливости движения, звонкости, не переходящего в жесткость и грубость звучания, умения выстроить мелодию в одну линию, мыслить всю пьесу как одно целое.

Пианистические и образные задачи этого произведения помогают развивать и совершенствовать технические способности учеников. Художественные достоинства этой музыки формируют хороший вкус, пробуждают фантазию, расширяют исполнительский репертуар. Пьеса легко воспринимается детьми, способствуют развитию творческой фантазии учащихся. Пьесу стоит использовать не только как учебный, но как концертный и конкурсный материал. Работа над пьесой будет способствовать

приобретению пианистических навыков и развитию музыкально-образного мышления обучающихся.

Представленный методический и исполнительский анализ пьесы помог мне, как преподавателю по фортепиано, организовать целенаправленную, качественную и осмысленную исполнительскую деятельность учащихся моего класса, которые добились качественных результатов в учебной, конкурсной и концертной деятельности. Исполняя пьесу «Новая кукла» на конкурсах и фестивалях различного уровня, ученица моего класса, Казакова Елена, стала лауреатом I степени Международного фестиваля - конкурса «Ангелы Надежды» в 2021 году. Яркое, эмоциональное выступление продемонстрировала Судойская Варвара ученица ПП «Фортепиано» на отчетном концерте школы. Учащаяся общеразвивающей программы «Основы инструментального музицирования» Климанова Юлия радостно и восторженно исполнила пьесу на концерте класса, заслуженно получив аплодисменты зрителей.

Список использованной литературы.

1. Чертовской А.Н., Сизова О.А., Черняк Т.М. Исполнительский анализ как метод управления самостоятельной работой будущего педагога-музыканта в классе фортепиано // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-3. – С. 537-541; URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10534> (дата обращения: 23.03.2022).

2. Батишева, В.Н. Фортепианные циклы в репертуаре студентов-музыкантов выза культуры и искусств: учебное пособие/В.Н. Батишева; М-во культуры РФ; СГАКИ.- Самара: Самарская гос.акад. культуры и искусств, 2013.-120с.

3. Батишева, В.Н. Курс «Фортепиано» в вузе культуры и искусств: учебное пособие/ В.Н. Батишева; М-во культуры РФ; СГАКИ.- Самара: Самарская гос.акад. культуры и искусств, 2013.-250 с.