

Недетский разговор о «Детском альбоме»

из опыта работы над фортепианным циклом

П.И.Чайковского «Детский альбом»

Автор: Томанова Татьяна Владимировна,

Заслуженный работник культуры ЯНАО

Преподаватель МБУ ДО Детская школа искусств № 2

г.Новый Уренгой Тюменской области

12 октября 2017 года в Детской школе искусств № 2 города Новый Уренгой состоялся сольный концерт учащейся 4 класса 10-летней Екатерины Рудь. Катя сыграла все пьесы из фортепианного цикла «Детский альбом» П.И.Чайковского. Этот концерт стал большим событием в творческой жизни юной пианистки. О том, как родилась идея проведения сольного концерта, как проходил процесс работы над циклом, с какими трудностями пришлось столкнуться и о многом другом пойдет речь в этой статье.

Детский альбом» П.И.Чайковского, пожалуй, самый востребованный фортепианный цикл в педагогической практике музыкальных школ. По количеству исполняемых пьес сборник Чайковского побил все рекорды. Ни одна хрестоматия по фортепиано, ни один педагогический репертуар, ни один детский концерт не обходится без «Старинной французской», «Няниной сказки», «Сладкой грезы», «Немецкой песенки». И, несмотря на бытующее мнение, что фортепианные пьесы Чайковского неудобны для исполнения, что некоторые пьесы по содержанию и эмоциональному настроению далеко не детские, музыка «Детского альбома» продолжает звучать в исполнении совсем юных пианистов.

«Детский альбом» прочно вошел в педагогическую практику в силу своей универсальности. Из 24 фортепианных миниатюр можно выбрать пьесы для детей с разным уровнем подготовки, разной степенью одаренности. Музыкальный материал этих пьес позволяет решать любые педагогические задачи: освоение навыков исполнения кантилены, освоение различных видов фортепианной фактуры, развитие исполнительской техники, знакомство с различными жанрами, работа над музыкальным образом.

Можно исполнять одну пьесу или пьесы в паре (Немецкая песенка – Неаполитанская песенка; Нянина сказка – Баба Яга; Болезнь куклы – Новая кукла). Можно исполнять пьесы, объединяя их в мини-циклы (Вальс – Мазурка – Полька; Русская – Мужик на гармонике играет – Камаринская и т.д.). Можно «создать» из пьес «Детского альбома» новый сюжетный цикл. А можно исполнить «Альбом» так, как сочинил сам П.И.Чайковский.

«Детский альбом» давно «завоевал» достойное место как в детском репертуаре, так и в репертуаре многих известных пианистов, среди которых А.Гольденвейзер, Я. Флиэр, М. Плетнев, В. Горностаева, Р.Урасин, А.Севидов, П.Нерсесьян.

Отсутствие аккордов в широком расположении, отсутствие крайних регистров, сложной фактуры изложения, развернутых фраз на длинном дыхании, сложных форм (в цикле в основном используется простая 3-х частная, простая 2-х частная форма, период), отсутствие тональностей с большим количеством знаков – все это свидетельствует о том, что пьесы предназначены для исполнения детьми. В письме к Надежде Филаретовне фон Мекк Чайковский писал: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей... Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями...» (Каменка 30 апреля 1878 г.)

Но «отрывки безусловной легкости» получились совсем не легкими. Перед юными музыкантами и перед опытными пианистами стоят непростые задачи исполнения «Детского альбома» - как соединить простоту, непринужденность, искренность, «детскость» с глубоким, драматичным содержанием.

Исполнение юными пианистами фортепианного цикла целиком – явление очень редкое. Далеко не каждый ребенок способен охватить большое количество пьес и выдержать эмоциональную нагрузку при их исполнении. Но если такое событие произошло, то можно смело говорить об освоении ребенком целой школы фортепианной игры под названием «Детский альбом».

Идея исполнения всего «Детского альбома» принадлежит известному пианисту Рэму Урасину (заслуженному артисту РФ, доценту Казанской

государственной консерватории им. Н.Жиганова). Год назад музыкант посетил город Новый Уренгой в рамках гастрольного тура ведущих деятелей культуры и провел мастер-класс с учащимися школы. Участницей мастер-классов стала Екатерина Рудь. Работая над несколькими пьесами Чайковского, Катя сказала, что хочет выучить и другие пьесы.

- А почему бы тебе не сыграть весь «Детский альбом»? – предложил Рэм Геннадьевич.

В тот день эту фразу ни я, ни Катя всерьез не восприняли.

Прошло полгода. И вновь именитый музыкант приехал в Новый Уренгой на окружной конкурс «Новые имена». И первый вопрос при встрече с Катей был: «Как поживает «Детский альбом»?»

Только теперь мы поняли, что это всерьез, и надо браться за дело.

Но прежде возникло много вопросов. Как освоить такое количество музыкального материала? Как целесообразнее организовать работу в классе и домашнюю подготовку? В какой последовательности изучать пьесы? Как соотнести работу над «Детским альбомом» с учебным процессом, в который включены многочисленные концерты, зачеты, конкурсы, фестивали?

Значительно облегчило работу разделение Альбома на мини-циклы. Существуют два варианта авторской редакции сборника. Наиболее распространена вторая редакция со следующей последовательностью пьес: 1. Утренняя молитва; 2. Зимнее утро; 3. Игра в лошадки; 4. Мама; 5. Марш деревянных солдатиков; 6. Болезнь куклы; 7. Похороны куклы; 8. Вальс; 9. Новая кукла; 10. Мазурка; 11. Русская песня; 12. Мужик на гармонике играет; 13. Камаринская; 14. Полька; 15. Итальянская песенка; 16. Старинная французская 17. Немецкая песенка; 18. Неаполитанская песенка; 19. Нянина сказка; 20. Баба-яга; 21. Сладкая греза; 22. Песня жаворонка; 23. Шарманщик поет; 24. В церкви.

Мы же решили исполнять вариант автографа, в котором яснее прослеживается сюжетная линия. Цикл можно разделить на восемь частей:

1. *Утро*: Утренняя молитва. Зимнее утро. Мама

2. *В Детской комнате мальчиков*: Игра в лошадки. Марш деревянных солдатиков.

3. *В Детской комнате девочек*: Новая кукла. Болезнь куклы. Похороны куклы.

4. *Урок хореографии*: Вальс. Мазурка. Полька

5. *Путешествие по России*: Русская песня. Мужик на гармонике играет. Камаринская

6. *Путешествие по Европе*: Итальянская песенка. Старинная французская песенка.

Немецкая песенка. Неаполитанская песенка

7. *Возвращение домой. Вечер*: Нянина сказка. Баба – яга. Сладка греза

8. *Взросление*: Жаворонок. В церкви. Шарманщик поет

Я предоставила возможность Кате самостоятельно выбирать циклы, над которыми она хотела работать. К моему радостному удивлению, в процессе работы над пьесами возрастала скорость разбора нотного текста и выучивания пьес наизусть. Это можно объяснить постоянной включенностью ребенка в музыкальный процесс, полным погружением в музыкальный материал П.И.Чайковского. Чтобы научиться быстро читать книги, надо много читать. Чтобы научиться быстро читать нотный текст, надо много играть по нотам. Это и есть простая, но очень действенная методика обучения чтению с листа и разбора музыкального произведения.

Каждая новая пьеса становилась для Кати любимой. Постепенно пьески собирались в мини-циклы, циклы стали соединяться между собой. Но только работа над Кукольным циклом все время откладывалась. И если пьесу «Болезнь куклы» мы все-таки разобрали, то «Похороны куклы» стали настоящей проблемой. Я понимала, что исполнение всего цикла

«подвисает» из-за одной единственной пьесы. Катя проявляла настойчивость и упорство в нежелании ее разбирать. После нескольких неудачных попыток начать работу над «Похоронами куклы», я предложила Кате забыть о названии и просто послушать аккорды. Гармонии в этой пьесе очень красивые. Кате они понравились, и работа над пьесой началась.

Позже она призналась, что не любит играть «Болезнь куклы» и «Похороны куклы». Эти пьесы, как она считает, не для детей, т.к. детям не нравится, когда кто-то болеет или умирает.

А вот любимыми пьесами стали «Полька», «Вальс», «Неаполитанская», «Немецкая песенка». Помимо фортепиано, Катя занимается в классе хореографии и очень любит танцевать. Поэтому пьесы танцевального плана ей очень нравятся. А это уже всем известный факт: если ребенку нравится пьеса, он выучит ее очень быстро и справится с любыми трудностями. Работа над «Полькой», «Мазуркой», «Вальсом», «Неаполитанской», «Немецкой» и другими подвижными танцевальными пьесами протекала легко и быстро.

Чтобы процесс работы над циклом не был монотонным и не превращался в выполнение только технических задач, приходилось все время придумывать интересные для ребенка задания.

Вот отрывки из дневника, который я вела после уроков с Катей:

28 сентября. Работа над «Полькой». Катя играет Польку легко, цепко. Но не хватает контраста между частями.

- Катя, давай придумаем новое название Польке. Ну, например, «Зайчик и мишка танцуют Польку»

- Нет, - тут же обрывает меня она, - «Я и мишка»

- Хорошо, тогда нарисуй свой портрет, сыграй так, чтобы я смогла представить, как ты танцуешь.

В исполнении Кати своего портрета появилась еще большая легкость, изящество и кокетство. А добиться, чтобы Мишка во второй

части танцевал более угловато, тяжеловато, не представило никакого труда.

Обращаю внимание на два последних такта:

- Представь, что сначала станцевала ты, а потом Мишка, и он случайно наступил тебе на ногу.

Это вызвало Катин смех и более интересное исполнение окончания Польки.

5 октября. Работаем над серединой «Немецкой песенки». Чтобы звучало интереснее, мы решили применить эхо-динамику.

Предлагаю Кате вспомнить недавнее путешествие на кораблике по Баварскому озеру Кенигзее. Существует такая традиция: кораблик, везущий туристов, на полпути останавливается посередине озера. Рулевой кораблика достает трубу и громко на форте играет незамысловатую тирольскую мелодию. И живописная гора «отвечает» тихим эхом на пиано, исполняя тот же напев. Удивительное впечатление!

Катя с полуслова поняла, что такое эхо-динамика и как ее нужно применять.

2 октября. Работаем над «Зимним утром».

Пьеса звучит колюче, грубовато, немного воинственно. Особенно остро звучит короткий пунктир.

Предлагаю Кате пропеть пунктир на слова: «Ма-мочка. Хо-лодно». И острая ритмическая фигурка вмиг превращается в жалобную интонацию.

Эта ритмоформула (короткий пунктир) встречается в «Детском альбоме» много раз. Мы решили проанализировать и сравнить ее в разных пьесах: в «Марше деревянных солдатиков» она подчеркивает четкий чеканный шаг маленьких солдатиков; в «Похоронах куклы» короткий

пунктир олицетворяет тяжелую поступь; в «Мазурке» - это танцевальный подскок; в «Итальянской песенке» короткий пунктир смягчен, т.к. звучит на вторую долю; в «Немецкой песенке» он разделен лигой и звучит «гостеприимно» и радостно; в «Сладкой грезе» короткий пунктир, соединяясь с нисходящей мелодической интонацией, превращается в элегантный вздох.

Когда мы проанализировали все пьесы, в которых встречается короткий пунктир, мы стали смотреть другие пьесы и оказалось, что во многих присутствует эта ритмоформула в увеличении (долгий пунктир): в «Вальсе», «Мужик на гармонике играет», «Старинной французской песенке», «Няниной сказке», «В церкви».

В «Утренней молитве» есть и короткий и долгий пунктир. Эту пьесу вообще можно назвать кратким содержанием всего цикла, т.к. в ней звучат интонации, ритмоформулы, которые используются во многих пьесах цикла.

Когда Катя выучила пьесу «Зимнее утро», она вдруг стала путать тональность. Но при этом звучало очень хорошо и очень знакомо.

-Ой! Я же играю Нянину сказку! А как такое может быть?

Да, действительно, Чайковский точно повторяет интонационную фразу, только в «Зимнем утре» в Ре мажоре (1-4 такты), а в «Няниной сказке» в ре миноре (11 – 13 такты).

Настало время объяснить Кате, что такое интонационное единство. Уверена, что ребенок, пройдя через такой опыт путем ошибки, поймет этот термин намного лучше и глубже, чем ребенок, которому учитель об этом только расскажет.

Без особых затруднений мы разбили цикл на группы по принципу работы над различными приемами фортепианной игры. Для меня было

важным, что совсем юная пианистка понимает, какие исполнительские и технические задачи стоят при исполнении пьес цикла.

Работа над аккордовой фактурой (звучание всех звуков в аккорде должно быть стройным, согласованным, аккорд не должен «квакать»)	Работа над штрихом staccato (этот штрих должен «сыпаться» как мелкий горошек, быть острым, собранным, компактным)	Работа над полифонией (необходимо найти правильный баланс между голосами, найти разные тембральные краски для разных голосов)	Работа над мелодией с аккомпанементом (необходимо найти правильный баланс, чтобы мелодия очень рельефно звучала на фоне аккомпанемента)
<ul style="list-style-type: none"> • Утренняя молитва • Зимнее утро • Похороны куклы • Русская песня • Мужик на гармонике • В церкви 	<ul style="list-style-type: none"> • Игра в лошадки • Камаринская • Полька • Неаполитанская • Нянина сказка • Баба-яга 	<ul style="list-style-type: none"> • Мама • Болезнь куклы • Русская песня • Старинная французская • Сладкая греза • Песня жаворонка 	<ul style="list-style-type: none"> • Вальс • Новая кукла • Итальянская • Немецкая • Неаполитанская

Большим помощником в работе над циклом стало самостоятельное оформление домашнего задания. Вот некоторые выдержки из Катиного дневника:

«Утренняя молитва»: вытягивать, выстраивать голоса хора

«Зимнее утро»: вначале завывать; поиграть в рапиде

«Мама»: верхний голос – мама, нижний – папа. Играть ровно, поучить со счетом

«Лошадки»: хромает лошадка; третью долю не съедать

«Марш»: солдатики должны быть вместе

«Кукла»: раз-два-три; вылечить ногу у куклы

«Итальянская»: не садиться на первую ноту, слышать четвертую ноту

«Французская»: грязная педаль; дырявые ноты

«Греза»: фразы по 2 такта, в середине первая нота воздушная, вести к четвертой ноте и убрать звук. Опора на крайние нотки в правой и левой

«Жаворонок»: чирикать, щебетать

«В церкви»: P – хор слышится где-то вдалеке; mP - зашел в церковь; P – вышел из церкви; PP – хор слышится далеко-далеко. В левой руке сопротивление нотки «ми»; вытянуть подголосок.

Подробное самостоятельное оформление домашнего задания формирует у ребенка навык ставить конкретную задачу и добиваться качества исполнения. Домашняя подготовка многих учеников ограничивается лишь несколькими проигрываниями пьес от начала до конца.

Прошу Катю проанализировать пьесы, представляющие для нее сложность. Удивляюсь, насколько точно она определяет трудности и способы работы над пьесами:

- *«Польку» трудно играть из-за большого количества форшлагов (какой форшлаг к какой нотке принадлежит) и из-за левой руки, которая должна «прыгать» на большое расстояние в очень неудобном положении.*

- *«Сладкая греза» сложна по звуку. Эту пьесу нужно обязательно играть ушами. Все время слушать и подстраивать педаль, чтобы звук получался некричащий.*

- *«Игра в лошадки» сложна тем, что нужно очень быстро и цепко «хватать» все ноты аккорда. Когда аккорды чередуются в быстром темпе, можно «схватить» неправильные ноты.*

- *В «Утренней молитве» главное слушать внимательно аккорды, в которых нужно сыграть все голоса церковного хора, особенно тяжело тянуть верхний голос. Играть надо, как бы замерев.*

С большим удовольствием беру на заметку методические советы 10-летнего ребенка! Очевидно, что осваивая «Детский альбом», юный музыкант учится размышлять, анализировать, сравнивать, устанавливать смысловые и интонационные арки. И очень важно, что все это происходит в атмосфере живого музицирования, живого контакта с музыкой, равноправного диалога между учеником и учителем. Два взгляда на жизнь - наивный, светлый, детский и опытный взрослый могут раскрыть содержание «Детского альбома» наиболее полно и глубоко.

На вопрос - возможно ли всем детям выучить «Детский альбом»? - Катя ответила:

- Да, возможно. Только надо этого сильно захотеть, потому что придется заниматься все свободное время. Надо сначала учить любимые пьесы, а потом постепенно другие, потому что они тоже понравятся и совсем не любимых не будет (даже «Похороны куклы»).

Теперь понимаю, что большим помощником в работе над «Детским альбомом» было огромное желание Кати сыграть все 24 пьесы цикла.

Мой ответ на этот вопрос совершенно противоположен. Освоить «Детский альбом» целиком может только необычный ребенок. И дело здесь вовсе не в технической подготовке, наличии хорошей памяти, выносливости, работоспособности. Детский альбом содержит огромный спектр эмоций и оттенков чувств от глубокой трагедии «Похорон куклы» до безудержного веселья «Камаринской». Чтобы справиться с эмоциональной нагрузкой при исполнении 24 пьес и передать различные чувства, эмоции, настроения и состояния, надо быть духовно богатым, интеллектуально развитым, чутким ребенком со своим индивидуальным мирозерцанием и отношением к жизни.

И еще один важный вопрос задаю Кате. О чем этот цикл?

- О детстве и о том, как ребенок становится подростком. Сначала он - маленький ребенок, помнит утро, мамину ласку, игры, игрушки, уроки,

путешествия, сказки, истории. И вдруг однажды он становится взрослым и все вокруг меняется.

Вот такой короткий, точный и лаконичный ответ. Нет сомнения, что юная исполнительница раскроет содержание новых пьес П.И.Чайковского также глубоко, серьезно и по-взрослому, как раскрыла содержание музыкальных страниц «Детского альбома»

Вместе с «Детским альбомом» прожита маленькая жизнь, приобретен богатейший опыт исполнительской и педагогической практики. По-новому открыты странички известных популярных пьес. Но есть твердая уверенность, что «Детский альбом» хранит еще много тайн. И я с нетерпением буду ждать встречи с новым юным исполнителем, способным пройти такой же путь, какой прошли мы с Катей. И, вполне возможно, состоится новый серьезный, и совсем не детский разговор с новым собеседником, который по-новому заставит посмотреть на бессмертное творение П.И.Чайковского.

Исполнение Екатериной Рудь «Детского альбома» П.И.Чайковского размещено на YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=QM1tjRekrso&t=43s>

Список литературы:

- 1.С.А.Айзенштадт. «Детский альбом» П.И.Чайковского Классика XXI М., 2003
- 2.М.Смирнова. Из золотого фонда педагогического репертуара. Композитор, Спб 2009
- 3.Л.Сидельников. Чайковский. Искусство, М.1998
- 4.И.В.Малинина. «Детский альбом» и «Времена года» П.И.Чайковского. Престо, М., 2003
- 5.Петр Чайковский. Музыкальные эссе и статьи. Издательство «Э» М., 2015
6. Н.Д.Кашкин. Воспоминания о П.И.Чайковском ГМИ 1954
7. С.Манди. Чайковский. Omnibus Press 1998
- 8.Э.Холден. Петр Чайковский. Эксмо, 2003