преподаватели МБУДО

Детской музыкальной школы № 1 им. П.И.Чайковского

Латыпова Н.Г. (преподаватель фортепиано

высшей квалификационной категории),

Кулеева Л. А. (преподаватель фортепиано

высшей квалификационной категории)

ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ФОРТЕПИАНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

РЕПЕРПТУРА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ В ДМШ И ДШИ

В настоящее время одной из наиболее актуальных стратегий эффективной модернизации процесса преподавания в современной музыкальной школе является расширение фортепианного педагогического репертуара и смена вектора, образующего содержательный аспект музыкального образования. В качестве новой стратегической модели предлагается внедрение в педагогический и концертный репертуар музыкальных произведений отечественных композиторов, в частности принадлежащих одному из крупнейших композиторов-пианистов XX века В.Гаврилину. Его цикл фортепианных пьес и поэтапная работа над ними в классе фортепиано позволяют решить целый ряд методико-педагогических, просветительских и культурологических задач, направленных на обучение и воспитание современного музыканта широкого профиля.

Музыка выдающегося русского композитора В.Гаврилина очень яркая, самобытная, занимает достойное место в истории нашей культуры и, конечно же, заслуживает большего внимания и изучения ее на начальном этапе музыкального образования, т.е. в репертуаре ДМШ. Хотим обратить внимание на циклы: «Деревенские эскизы», «Портреты», «Танцы», включенные в сборник «Пьесы для фортепиано», изданный в 1976г.

Все пьесы программны: точные названия дают дополнительную возможность для пробуждения фантазии, понимания, более точного образного представления. Музыка очень интересная, талантливая, самобытная, яркая и очень понятная, несмотря на все сложности музыкального языка, который очень богат и разнообразен.

В музыке циклов явно ощущается два стилевых направления творчества В.Гаврилина: к первому направлению относятся произведения, близкие по содержанию, по интонационному строю русской народной музыке, произведения очень русские по духу. Здесь важно отметить то, что эта связь не исключает использование современных средств музыкального языка, а наоборот, возникает при помощи этих средств («Деревенские эскизы»); ко второму направлению относятся произведения, очень современные и по содержанию, и по музыкальному языку, в них В.Гаврилин использует самые новейшие приемы письма («Портреты»).

В мелодиях многих пьес слышна живая интонация человеческого голоса, для этих пьес характерна вокальная фразировка. Каждая интонация очень выразительная, выпуклая, говорящая. Это относится в первую очередь к «Деревенским эскизам». В пьесах цикла «Портреты», рисующих конкретные, реальные характеры, преобладает инструментальность. Для всех пьес характерны метро-ритмическое многообразие, (однако частые смены метра не нарушают единства, цельности), современные гармонии, наложение одной гармонии на другую, приемы политональности, красочное использование педали, широкое и смелое использование всей клавиатуры. Музыка полна искренности, проникновенности, очень выразительна. Она трогает, вызывает отклик у исполнителя и слушателя. Очень ценна авторская редакция. Тщательно и подробно показана фразировка; многочисленные авторские ремарки, разнообразные динамика, штрихи – все это очень помогает педагогу и ученику понять замысел композитора. Пьесы могут быть включены в репертуар средних и старших классов ДМШ.

ЦИКЛ «ДЕРЕВЕНСКИЕ ЭСКИЗЫ»

В цикле четыре пьесы. В музыке явно чувствуется народный русский дух, да и само название подчеркивает это. В каждой пьесе цикла совершенно очевидно ощущается близость к русской песне. Композитор здесь использует все средства выразительности современного музыкального языка: многообразие метро-ритмов, разнообразие гармоний, приемы политональности. Мелодия очень свободная, гибкая, интонационно очень выразительная, вокального происхождения. Такты имеют чисто формообразующее значение, мелодия и гармония развиваются очень свободно, «ломая» границы такта. Но, несмотря на все эти сложности, музыка очень ясная и понятная, потому что все подчинено раскрытию содержания этой очень русской музыки. Во всем цикле прослеживается сквозная сюжетная линия развития, что подтверждается не только общим содержанием, но и интонационным и гармоническим единством: через весь цикл проходят общие интонации, гармонии, ритмы, приемы письма. Каждая пьеса как бы рождается из предыдущей и продолжает ее образное содержание. При работе над циклом мы пользовались определенной программой, при составлении которой отталкивались в первую очередь, конечно, от самой музыки и от связи ее с вокальным циклом автора на военную тематику, что помогает ученику лучше понять содержание музыки.

«В старом доме» - самая светлая по настроению и содержанию пьеса. Очень выразительна мелодия, для нее характерна вокальная фразировка ­­– отсюда очень живая, говорящая интонация, что свойственно для мелодического языка всего цикла; живой человеческий голос

слышится в каждой пьесе. С первых же тактов мелодии звучат интонации секунды, которые пройдут через весь цикл и в последующей пьесе превратятся в интонации плача, стона. Интересен гармонический язык пьесы – диссонирующие гармонии с несколькими секундами на одной педали, наслаиваясь одна на другую, звучат очень светло, красочно. Это красочное ostinato создает ощущение света, тепла, надежности, чего-то очень родного и близкого. Возможно это светлые воспоминания детства, которое прошло в старом доме. Очень интересно соединение независимых партий обеих рук: мелодии и сопровождения. Они несут в себе два начала: в сопровождении - это светлое настроение, а в мелодии, также очень светло звучащей, нисходящие интонации секунды – интонации грусти, которые получат развитие в последующих пьесах цикла. И ритмическое оформление этих двух линий очень своеобразное и интересное: в сопровождении абсолютно не ощущается тактового деления, а мелодия – очень свободная, гибкая, длинная, льющаяся на большом дыхании, в структурном отношении ясно членится на мотивы, которые, в основном, располагаются в рамках такта. Заканчивается пьеса в левой руке Ре мажорной квинтой, а в мелодии – си минорным квартсекстаккордом. От всей пьесы веет настроением тихой, светлой грусти.

«Баю-баю- баюшки» - дальнейшее образное развитие цикла. Мы представили, что это последняя ночь, последняя колыбельная перед разлукой, поэтому интонации малой нисходящей секунды – интонации печали, грусти занимают большое место в первой половине пьесы. Во второй половине хроматические интервалы уступают место диатоническим (из окончания пьесы «В старом доме») – просветляется характер, хотя вдруг неожиданно дважды врывается аккорд из восьми малых секунд как тревожное предчувствие грядущей беды. Заканчивается светлым До мажором, но с секундой си-до. Довольно сложный размер семь четвертей, но это легко, удобно ложится на слова баю-баю-баюшки.

«Частушка» - драматический центр цикла. Мы слышим здесь диалог, разговор при расставании, можно представить картину прощания. Здесь, опять-таки, чисто вокальная мелодия, в ней явно слышится диалог двух голосов. В сопровождении – непрерывное ostinato, которое придает тревожный, беспокойный, трепетный характер. Благодаря непрерывности этого ostinato вся пьеса исполняется как бы на одном дыхании. Музыка «Частушки» очень глубока, серьезна, искренна, очень печальна. Заканчивается пьеса повисающим доминантовым звуком, звучащим очень одиноко, вопросительно.

«Загрустили парни». В музыке этой пьесы много экспрессии. Вступление Appassionato передает взволнованную, напряженную атмосферу. В основной части Lamento в сопровождении - вновь ostinato, в мелодии настойчиво повторяются секундовые интонации плача, жалобы, стона, тот же размер 5/8. Здесь ощущается явная интонационная, гармоническая и ритмическая связь с предыдущими пьесами и особенно с первой – «В старом доме». Загрустили парни, оторванные от родного дома, по родным и близким. После кульминационного третьего предложения Lamento следует просветленный Ре мажор (опять-таки с секундой) – из окончания первой пьесы. Но в конце вновь возвращается ostinato и трижды повторяются секундовые интонации скорби. Заканчивается си минорным секстаккордом. Остается ощущение незавершенности, недосказанности и это характерно для окончаний всех пьес цикла. Интонационная, гармоническая, ритмическая связь между пьесами, и особенно между первой и последней, обрамляет весь цикл и придает стройную, неразрывную форму всему циклу.

Данная трактовка, конечно, субъективна, но музыка цикла, как нам кажется, дает возможность так ее понимать.

ЦИКЛ «ПОРТРЕТЫ»

Цикл состоит из трех пьес: «Капризная», «Мальчик гуляет, мальчик зевает…» и «Беззаботный».

«Мальчик гуляет, мальчик зевает…» - веселый, игривый марш, написанный в трехчастной форме с небольшим вступлением и заключением. Музыка марша очень хорошо передает радостное, приподнятое настроение мальчика во время прогулки. В гармоническом и ритмическом плане все ясно и просто. Несколько сложнее в ритмическом отношении середина, где происходят неожиданные смены ритма (видимо, какое-то небольшое приключение).

«Беззаботный» - очень интересная пьеса. Здесь смелые, диссонирующие гармонии, постоянная смена метра: 4/4, 3/4, 3/8, 5/8, 6/8, 12/8, 7/8, 4/8; разнообразные ритмы, неожиданные акценты, синкопы создают образ беззаботного, веселого, шаловливого мальчишки, с удовольствием откликающегося на неожиданные события, происходящие с ним. Для исполнения пьесы необходимо очень смелое и свободное владение всей клавиатурой, гибкость и быстрое переключение при неожиданных сменах метро-ритма.

ЦИКЛ «ТАНЦЫ»

Цикл состоит из четырех пьес. Обратимся к двум танцам: «Воспоминание о вальсе» и «Последний танец». Образы этих танцев близки друг другу по некоторой своей утонченности, изысканности, при этом, музыкальный язык понятен и доступен.

«Воспоминание о вальсе». Пьеса написана в трехчастной форме. В крайних частях как бы всплывают в памяти интонации легкого, хрупкого вальса – в мелодии повисают короткие, незавершенные, ностальгические мотивы. Необычно построение мелодической линии (при сохранении обычной вальсовой трехдольности) – интересно применена синкопа - мотив начинается со третьей доли, автор подчеркивает ее знаком – (tenuto), а заканчивается, повисает на первой доле. Музыкальная ткань, составленная из большого количества мелких мотивов и пауз, использование широкого диапазона клавиатуры в мелодии и в сопровождении создает впечатление воздушности, пространства, ощущение некоторой нереальности.

Трудность пьесы – в обилии коротких мотивов, которые не должны дробить, разрывать мелодическую линию. В среднем разделе появляется реальный вальс, светлый и мечтательный, для которого автор, после ностальгического до# минора, переводит действие в параллельный Ми мажор. Довольно трудна в фактурном плане середина; левая рука, партия которой написана на двух строчках, должна свободно владеть клавиатурой широкого диапазона.

«Последний танец» - этой пьесой завершается цикл «Танцы». Характер пьесы печален и трагичен. Музыка танца соответствует его названию. Именно – последний танец. По музыкальному языку довольно близок «Воспоминанию о вальсе» - те же короткие, незавершенные, повисающие интонации, в которых слышится обреченность. Снова мы встречаемся с широким использованием всей клавиатуры, с очень свободной сменой метра, почти через каждые 1-2 такта меняются размеры: 4/4, 5/4, 3/4, 6/4, 3/2 и только в последних шести тактах устанавливается последний размер 4/4, что подчеркивает какую-то определенность. Несмотря на частые смены метра, внешнюю раздробленность музыкальной ткани, должно сохраниться единое движение танца.

В заключение хочется отметить, что анализ представленных пьес явился результатом практической работы авторов, в классах которых данные пьесы с удовольствием исполнялись их учениками на уроках по специальности, а также в различных концертных выступлениях