Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Камбарская детская школа искусств»

Методическая работа с элементами показа

«Произведения П.И. Чайковского в педагогическом репертуаре младших и средних классов классе фортепиано ДШИ»

 Авторы:

 Преподаватели отделения фортепиано

 Завьялова Г.А.

 Бельчева Т.А.

 Тюрина Р.Х.

 г.Камбарка, 2020 г.

 Содержание:

1. Краткая характеристика работы (цели, задачи, участники и исполняемая программа)

2. Основные разделы проекта, презентация.

-Введение

-П.И. Чайковский «Детский альбом»

- Переложения популярных произведений для фортепиано.

3. Заключение.

4.Источники информации.

1. **Краткая характеристика проекта**

Цель:

1. Популяризация и пропаганда фортепианной музыки П.И. Чайковского.

 2.Обобщение и распространения опыта работы преподавателей, формирование инновационных педагогических технологий.

 3.Реализация творческого потенциала учащихся, их творческая самореализация.

Задачи:

1. Познакомиться с некоторыми фортепианными пьесам П. И. Чайковского

 2. Формирование исполнительского уровня и художественного вкуса учащихся на лучших образцах музыки великого русского композитора П.И. Чайковского.

3.Воспитание основных компетенций учащихся.

Участники и исполняемая программа :

1. Метелева Ксения, 1кл, преп. Бельчева Т.А.

- Старинная французская песенка.

 2.Тимофеева Ульяна 2 кл, преп. Бельчева Т.А.

-Болезнь куклы.

3.Шляпникова Ксения, 5 кл, преп. БельчеваТ.А.

- Вальс.

4. Дунаева Лена , 6 кл, преп. Бельчева Т.А.

 -Камаринская.

5. Ахметьянова Эльвира, 4 кл, преп. Завьялова Г.А.

 - Немецкая песенка

 - Переложение вальс из балета «Спящая красавица».

6. Лимонова Полина, 7 кл, ОВИ, преп. Житникова У.М.

 -Сладкая греза.

 7. Кондрашова Настя, 2 кл, преп. Тюрина Р.Х.

 -Переложение. Танец пастушков из балета «Щелкунчик».

 8. Шакирова Динара, 7 кл, преп. Тюрина Р.Х.

 -Полька.

2. Основные разделы проекта, презентация

2.1. Введение

Портрет Чайковского

 «Только та музыка может тронуть и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением артистической натуры».

 П.И. Чайковский.

 Чтобы понять место и значение фортепианной музыки П.И.Чайковского, важно вспомнить, что эпоха, в которую жил и творил композитор, была ознаменована расцветом домашнего музицирования. Пианистов-любителей среди представителей высших кругов общественности было достаточно много. В XX веке домашняя игра начала всё больше вытесняться звукозаписью.

Во времена Чайковского фортепиано, этот универсальный инструмент, стал весьма распространенным атрибутом быта культурной городской семьи. Сначала педагоги иностранцы, а потом воспитанники консерваторий давали уроки целой армии молодых людей и барышень. Таким образом, пьесы Чайковского, были адресованы уже тысячам любителей музыки и нашли в их среде горячий душевный отклик.

Многие из пьес для фортепиано Чайковского внешне не притязательны, но, и по эмоциональному, и по музыкальному языку отвечали запросам современников. Да и сегодня их нельзя слушать без волнения и душевного трепета.

Многое в фортепианной музыке шло от Шумана, которого Чайковский так любил и который умел так точно передавать тончайшие душевные волнения. Но в мелодике, напоминающей русский романс, пела «русская душа», а в образном строе, в темах многих пьес отражались жизнь, быт, характерные настроения русского человека. Эти лирические миниатюры написаны в типичных для романтического пианизма жанрах: романс, ноктюрн, экспромт, юмореска, песня без слов. Многие написаны в танцевальных жанрах: мазурка, полонез и, конечно, вальс.

Для фортепиано Чайковский писал всю жизнь. Он стал первым русским композитором, создавшим педагогический репертуар для детей - альбомы фортепианных пьес.

* 1. **«Детский альбом»**

В классе фортепиано ДШИ до сих пор большой популярностью пользуются альбомы: «Детский альбом» (младшие и средние классы) и «Времена года» (средние и старшие классы). Остановимся сегодня на фортепианных пьесах, которые исполняются детьми младших и средних классов.

«Детский альбом» П.И. Чайковского – одна из ярких страниц «Золотого фонда» педагогического репертуара. Весной 1878 года П.И. Чайковский вернулся на родину из-за границы и приехал погостить на Украину, в семью своей сестры Александры Ильиничны Давыдовой. В свободное время Петр Ильич любил возиться со своими маленькими племянниками. Чайковский без устали придумывал для них праздники с кострами, фейерверками и, конечно, где он сам аккомпанировал на рояле.

Его маленький племянник в отведенные для занятий часы с трудом осваивал премудрости игры на фортепиано. Сидя на веранде за чаем, Петр Ильич слышал, как в соседней комнате терзает гаммы и этюды незадачливый «пианист». Ему стало жалко малыша, и он решил написать цикл легких фортепианных пьес, разнообразных по характеру, с оглядкой на трудности начинающего, пьес легких, запоминающихся, с интересными названиями. Здесь встречаются картины природы и названия детских игр. Сказочные персонажи и танцевальные мелодии.

«Детский альбом» - это 24 легкие пьесы для фортепиано. На титульном листе первого издания «Посвящается Володе Давыдову. Детский альбом. Сборник легких пьес для детей».

Написанный для детей и о детях: их радостях, горестях, играх и увлечениях, он органичен детскому мироощущению. Мир детства наполнен чудесами и открытиями маленького человека, познающего всё в жизни впервые. Очень важно, чтобы одним из таких открытий стал мир музыки. Задача педагога быть чутким проводником, готовым вместе с ребёнком открывать законы музыки, восхищаться её красотой.

Яркость доступность образов «Детского альбома» П.И. Чайковского (танцы, песни, сцены из детской жизни) дают возможность педагогу от понимания образа вести ребенка к осмыслению художественных и технических средств, которыми достигаются его воплощение в звуках. Задача педагога не «объяснять», а подводить ученика к собственным выводам. То, что ребенок почувствовал, осмыслил сам, он не забудет, не потеряет, а воплотит в своей «трактовке» данной пьесы. Органичность – ценное качество исполнения. Акценты в работе, начиная с разбора и заканчивая концертным выступлением, должны быть расставлены таким образом, чтобы в сознании укрепилась мысль о том, что и технические задачи, и особенности языка были направлены на наиболее полное раскрытие образа, который как бы «расшифровывается» в процессе изучения. Учитель и ученик становятся соучастниками творческого процесса, где старший не навязывает своего видения образа, а лишь направляет младшего, поощряя его попытки мыслить самостоятельно.

Развитие музыкального мышления - самая главная, большая цель, которая должна ставиться перед педагогом в работе с учеником.

 Сегодня прозвучат несколько пьес из альбома.

« Болезнь куклы»- этот номер занимает особое место в «Детском альбоме». Может быть, нигде в цикле столь ярко не проявилась многомерность образно- интонационного строя. С одной стороны – это одна из самых легких пьес

 «Альбома». С нее обычно начинается знакомство с циклом. С другой стороны - она принадлежит к числу наиболее глубоких, возвышенно-скорбных страниц фортепианного творчества Чайковского и соответственно предполагает достаточно сложных пианистических задач.

 За что же педагоги так любят «Болезнь куклы». Грустная девочка, баюкающая «заболевшую» куклу, ближе, понятнее маленьким пианистам, чем герой «Утренней молитвы». «Вдохи» нисходящих секунд, печальные звуки мелодии, разделенные паузами (так и просится сравнение со слезинками, капающими на личико куклы), мерный убаюкивающий ритм- все это дано композитором необычайно выпукло.

- Тимофеева Ульяна. «Болезнь куклы».

 «**Старинная французская песенка**»

В отличие от предыдущей, эта «Песенка» не связана с детскими играми. Эта пьеса связана с атмосферой детства Чайковского, в котором «французский элемент» играл очень большую роль, с первыми уроками музыки, которая давала маленькому Пете его гувернантка Фанни Дюрбах…

 Нежная, печальная «Старинная французская песенка» особенно популярна у педагогов и любима детьми. Выразительная мелодия, очень прозрачное сопровождение, несколько напоминающее легкие детские пьески старинных композиторов, делают ее чрезвычайно благодарным материалом для приобретения первых навыков исполнения кантилены.

- Метелева Ксения. «Старинная французская песенка».

«**Немецкая песенка**» - юмористическая музыкальная зарисовка, передающая атмосферу немецкого хорового застолья. Остроумно переданы некоторые особенности йодля (тирольской песни) жанра, распространенного в альпийских районах южной Германии, Швейцарии, Австрии. Для него характерны частые переходы от грудного низкого регистра к высокому горловому (фальцету)

- Ахметьянова Эльвира. Немецкая песенка.

«**Сладкая греза**» - типичный для Чайковского лирический «романс». Скрытая вальсовость придает особую плавность и очарование нежной и взволнованной мелодии. Ритмические остановки на точках падения мелодии после кульминации придают теме черты скрытого вопроса, робкого признания, а элемент дуэта говорят о первых, еще несмелых мечтах о взаимности.

 В интонационном плане эта одна из самых ясных по задачам специфика вокально-декламационного, «романсового» интонирования, относительная насыщенность и даже, многоплановость фактуры, значительный масштаб формы (по сравнению с другими пьесами) позволяют отнести «Сладкую грезы» к числу наиболее сложных номеров цикла.

Танцы из « Детского альбома» воссоздают атмосферу домашнего праздника, Петр Ильич любил участвовать в домашних вечерах семьи Давыдовых, здесь он чувствовал себя свободно и непринужденно. В письмах, написанных за несколько дней до начала сочинения «Детского альбома», композитор описывает именины сестры Александры: «Много гостей, и мне вечером придется аккомпанировать ради милых племянниц, очень любящих танцевать».

Все дети, как правило, любят танцевать. Наверное, поэтому в хрестоматиях для младших и средних классов такое обилие танцевальных пьес. Это различные танцевальные жанры, среди которых преобладают вальс, полька, мазурка. Название, как правило, очень образные, формирующие у ребенка не просто желание играть эту музыку, но и возбуждающие его воображение. Работа над такими произведениями дает возможность познакомить ученика с простыми приемами аккомпанемента. Чаще всего партия левой руки в этих пьесах строится по схеме бас-аккорд (интервал). Правильно сформированный навык исполнения этого приема левой рукой непременно пригодится ученику в дальнейшем процессе обучения. При этом развивается и укрепляется от природы слабый, часто проблемный 5-й палец, вырабатывается навык исполнения интервалов (двойные ноты) и аккордов, закрепляется такое важное понятие как аппликатурная позиция. Зачастую именно на таких пьесах происходит знакомство ученика с таким важным приемом в фортепианном исполнительстве как педализация. И опять же, развивается координация и слуховой контроль при исполнении мелодии и аккомпанемента, совершенствуется навык владения метро-ритмом (сильная доля, пульсация). Среди пьес этого жанра большое количество таких, которые стали классикой исполнительского репертуара не только учеников музыкальной школы , но и мастеров сцены.

Работа над пьесами этого жанра развивают внутреннюю пульсацию, воспитывают метроритм. Еще одно немаловажное достоинство этих пьес - формирование координации. Как правило, функция аккомпанемента (метр, шаг) отдана в партию левой руки, партия правой - мелодическое начало. Помимо выполнения художественных исполнительских задач (образ, интонация) ребенок должен научиться координировать звучность аккомпанемента и мелодии, добиваться независимой работы одной руки от другой. При этом каждая рука выполняет свою специфическую задачу. Среди пьес этого жанра есть действительно ценные в музыкально-художественном отношении и крайне полезные для учеников произведения.

«Вальс»- вальсовостью пронизаны многие номера «Детского альбома»: «Мама», «Новая кукла», «Итальянская песенка», «Сладкая греза», «Шарманщик поет». При различных оттенках содержания их объединяет «образ мечты»№- отрадные воспоминания, грезы о счастье, сбывшиеся желания…

Основная трудность «главного» вальса цикла – сама вальсовость, претворение жанровых особенностей танца. Вальс «эпохи Чайковского « был распространенным бытовым танцем, его танцевали и взрослые и дети. На детских праздниках «обязанности тапера» выполняли члены семьи семьи, чаще всего эту роль, естественно, брал на себя П.И. Чайковский. Для очень многих современных детей вальс – скорее нечто «из прошлого», это затрудняет понимание метрического своеобразия танца.

- Шляпникова Ксюша. Вальс.

«**Камаринская»**

«Камаринская принадлежит к числу самых популярных и любимых детьми и педагогами страниц «Детского альбома», Это предопределяется ясностью, наглядностью ее задач, а также эффектной техничностью, сочетающейся с относительной двигательным удобством, что придает «Камаринской» свойства яркой концертной пьесы. В пьесе слышны ловкие переборы гармоники, задорный наигрыш балалайки, удалые прихлопы и притопы пляшущих. Отсюда вытекает одна их главных технических проблем: сложность координации острого «щипкового» стакатто в правой руке и энергичных, разнообразно акцентированных аккордов в левой.

«Я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характерных черт русской народной музыки»- писал Чайковский. Детские впечатления композитора, его любовь к народной песне, пляске нашли отражение в трех пьесах альбома: «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская». К обработке народной песне Чайковский предъявлял строгие требования: «Необходимо, чтобы песнь была записана, насколько возможно, согласно с тем, как ее исполняет народ».

До чего сегодня весело у нас –

Под Камаринскую все пустились в пляс.

Пляшет мам, пляшет папа, пляшу я,

Пляшут сестры, пляшет вся моя семья.

Пляшет бабка, пляшет дед,

Пляшет братик и сосед

- Дунаева Лена. Камаринская.

«**Полька**»

Из трех бальных танцев «Детского альбома» «полька» , пожалуй, самых «детский». В этой пьеске особенно ярко чувствуется атмосфера шумного детского веселья, праздничного «бала для маленьких». Недаром полька весьма редкий гость во «взрослых» сочинениях композитора. В ритмике пьесы есть явное сходство с трепаком, задорной русс кой пляской, которая является в «народных сценках» Чайковского почти непременным атрибутом изображения бурного веселья. Слушая пьесу, можно представить такую картинку: маленькие племянники и племянницы Чайковского на детском балу в доме Давыдовых танцуют веселую польку.

 Полька парный танец, пары движутся по кругу. Перед зрителями проходят пары девочек и мальчиков, танцующих то изящно и грациозно, то немного уклюже, комично-неловко (в среднем разделе пьески). Полька- танец с небольшими прыжками и притопами. Это слышится в задорных форшлагах, акцентирующих вторую долю такта.

- Шакирова Динара. Полька.

2.3. Фортепианные переложения

Фортепианная транскрипция (переложение) - феномен, вобравший в себя тайны музыкального сотворчества. Сущность фортепианной транскрипции, как жанра, заключается в использовании композиторами хорошо известных мелодий и переработке их, как правило, в виртуозном плане с сохранением формы оригинала или для музицирования широкого круга любителей популярных классических произведений различных жанров. Подобные произведения получили распространение в музыкальной культуре России XIX века, что было обусловлено мощным развитием русской фортепианной школы.

 Чайковский – великий русский композитор, создал великое множество произведений различных жанров, которые стали шедеврами классической музыки. Эта музыка необычайно популярна и представляет большой интерес для музыкантов - пианистов, поэтому так популярны многочисленные переложения балетов, опер и симфонических произведений.

В развитии музыкальной культуры фортепианные транскрипции сыграли значительную роль, способствуя пропаганде композиторского творчества, становлению и расцвету исполнительских школ. Являясь одной из основ репертуара музыкантов, они знакомили слушателей с новыми произведениями, предназначенными для исполнения на других инструментах, на оперной сцене или в концертном зале с участием больших составов.

.Невозможно переоценить важность использования фортепианных переложений произведений П.И. Чайковского для развития навыка ансамблевой игры в классе фортепиано.

Вальс из балета «Спящая красавица» - одна из самых знаменитых мелодий.Исп.Ахметьянова Эльвир, Завьялова Г.А

Среди произведений позднего периода творческого пути Чайковского балет "Щелкунчик" занимает особое место. Для Чайковского этот балет также является новаторским сочинением, ключевым для понимания позднего стиля композитора, его идейных устремлений, поисков смысла жизни, нравственных оценок. Темы детства и смерти, красоты нравственного подвига и предательства - вот основные образные сферы музыки Чайковского.Традиционно в русском балетном театре "Щелкунчик" воспринимался как оптимистическая детская сказка, а философский подтекст был скрыт под пышностью и красотой сценического оформления, волшебства в сюжете.

- **Танец пастушков из балета «Щелкунчик»** . исп. Кандрашова Аня, Тюрина Р.Х.

3. **Заключение**

Анализ, музыки Чайковского, еще раз доказывает, что высокие художественные достоинства гениальных произведений всех жанров дают широкие возможности в постижении искусства владения инструментом. Ребенок приобретает множество навыков: это и певучее легато, и разнообразное по звукоизвлечению стаккато; это навык танцевального аккомпанемента и полифонии; это и разнообразная по задачам педализация. Черты симфонического мышления Чайковского проявляются в пьесах «Детского альбома» в штриховом разнообразии, в богатстве тембровой палитре, что расширяет музыкальные представления ученика, делает его игру многомерной. Каждому педагогу хочется сделать работу ученика творческой, чтобы избежать схоластического звучания, воспитать в нем думающего и чувствующего музыканта, и музыка П.И. Чайковского дает в этом неисчерпаемые возможности.

 Фортепианная музыка, фортепианные переложения симфонических, оперных и балетных шедевров на все времена довольно часто звучат в концертах учащихся школ искусств и на высоких мировых концертных площадках в исполнении самых маститых мастеров рояля.

4. Информационные источники

1.С.Айзенштадт «Детский альбом П.И. Чайковского»

2.Интернет ресурсы.

3.П.И. Чайковского. Детский альбом

4.Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Москва. Музыка. 1994г.