

Тема: «Формирование и развитие музыкально- образного мышления у детей в процессе работы над произведениями малой формы»

Фортепианная музыка- это огромный пласт, созданный великим множеством композиторов, где каждый музыкант может отыскать для себя - произведения, которые будут и по вкусу, и по душе, и по силам. И отнюдь не малое место в этом бескрайнем творческом океане занимают пьесы малых форм, которые мы называем фортепианной миниатюрой.

Считается, что сам этот жанр окончательно сложился в творчестве композиторов романтиков: Шуберта, Мендельсона, Шумана, Шопена и Листа. И основной его задачей была концентрация максимального количества эмоций, идей, чувств, заключенных в относительно небольшой формат.

В чем же заключается притягательность фортепианной миниатюры? Ведь к этому жанру обращались и такие композиторы, которые были признанными мастерами масштабных сочинений, таких как оперы или симфонии.

Если провести аналогию между музыкой и изобразительным искусством, то мы можем представить себе некое глобальное художественное полотно с серьезным сюжетом и многочисленными действующими лицами. Такое, например, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. И небольшую миниатюру, в которой художник запечатлел образ, выхваченный из жизни, эмоцию, незамысловатый пейзаж: даже просто осенний желтый лист, подхваченный порывом ветра, или куклу, забытую ребенком на лавочке во дворе.

Масштабное полотно однозначно вызовет в нас чувство восхищения мастерством художника и грандиозностью замысла, заставит задуматься о весьма серьезных вещах и уж точно требует длительного и вдумчивого изучения. Зато миниатюра, делая акцент на каком-либо одном, но зачастую ярком образе, способна вызвать более быстрый, а иногда и более сильный эмоциональный ответ. Все эти законы абсолютно так же применимы и к музыке, а поскольку наша основная задача как преподавателей подобрать ключик к душе каждого ребёнка, найти ту эмоционально-образную сферу, в которой ему будет комфортно- то жанр фортепианной миниатюры наш основной помощник в этом непростом деле.

Конечно, работая в музыкальной школе, педагоги должны научить детей играть все типы программной музыки: от этюдов и пьес до полифонии и произведений крупной формы. Но в первую очередь знакомство детей с

музыкой начинается с маленьких пьесок, на которых, собственно, наши ученики и учатся играть. Удачно подобранные музыкальные миниатюры способны заинтересовать ребенка, пробудить в нем интерес к занятиям, которого так не хватает в наше время. А все дело в том, что маленькая пьеса может быть абсолютно чем угодно: образом, событием, впечатлением, фантазией, сказкой, интересной историей и настраивает и педагога, и юного исполнителя на творческий лад и стимулирует в, первую очередь, музыкально-образное мышление без которого не обойтись и взрослому, сложившемуся исполнителю.

Конечно, целью исполнения должно быть раскрытие художественного замысла композитора. Но разве можно угадать его абсолютно точно? Тем более, что многие композиторы сами оставляют исполнителю простор для полета творческой фантазии.

Рассмотрим и послушаем несколько пьес для детей, которые, несомненно очень интересно разобрать в контексте заявленной темы:

Д. Шостакович «Марш»

Произведение, не смотря на шуточный характер, содержит в себе некоторые исполнительские сложности, касающиеся штрихов, фразировки, расставления смысловых акцентов. Дети обычно играют монотонно и акцентируют в такте две доли-первую и третью. Но что происходит в этой пьесе? Кто марширует? Откуда в средней части появляются длинные ноты, да еще выделенные штрихом tenuto? Мы с ученицей решили, что это игрушки проходят строем перед своей хозяйкой. В средней части шествие сопровождается звуком игрушечных труб и испуганные громким звуком человечки продолжают марш уже с опаской, на Р. Но в последнем предложении появляется еще один персонаж: неуклюжий и неловкий- он расталкивает, только-только вновь вставших в строй игрушек, внося на пару тактов сумятицу и неразбериху. Конечно, это плюшевый мишка. Тема переходит в более низкий регистр, а появившиеся альтерированные звуки во 2й октаве как раз и изображают разбежавшихся от подобного «вторжения» персонажей. Но мишка был добрый, не хотел ничего плохого и окончилось все мирно и в первоначальной манере. Это место самое трудное в произведении и дети чаще всего ошибаются именно там. Но кто-же из нас не любит плюшевых медведей? И поэтому задача изобразить в этом месте именно этого милого, но неуклюжего и немного тяжеловесного мишку, отвлекает от возникших пианистических трудностей.

М. Таренги «Танец Марионетки».

Интересная пьеса в названии которой уже заложена программа: главное действующее лицо-кукла, т.е. неодушевленное существо. Марионетка может быть тряпичной, деревянной или глиняной. Какую именно куклу изобразил в своей пьесе итальянский композитор Марио Таренги- мы можем только догадываться, но в музыкальном языке пьесы есть много подсказок: акценты, длинные форшлаг и аккордовый, несколько «подстукивающий» аккомпанемент. Воображение рисует деревянную, ярко раскрашенную куклу в костюме со звенящим монисто. Кукловод резко дергает за ниточки и длинный раскатистый форшлаг с акцентированной верхушкой изображает звон кукольного костюма. Пианистические задачи-единый темп, четкий, монотонный ритм и, начиная со второй части, умение артистично донести до слушателя некоторые драматические события, которые с этой куклой происходят. Возможно, это поломка или сбой механизма, которые привели к ее остановке. В репризе кукла снова заработала, но изменившая нисходящая линия баса и появившиеся «человеческие», тоскливые нотки заставляют нас подумать о том, что кукла танцует не сама по себе-ей руководит человек, который как раз таки и наделен способностью чувствовать и переживать. Но многим детям (да и взрослым в том числе) свойственно «очеловечивать» свои игрушки и воспринимать их как живых существ. И жалоба, звучащая в музыке, по разумению ребенка, может вполне исходить и от самой куклы, которая или сломалась, или просто устала от своего непрерывного монотонного танца.

Р. Шуман «Воспоминания о театре».

Среди пьес, написанных для детей, есть такие, которые представляют сложность даже для исполнения взрослым человеком. Причем, чем масштабнее дарование композитора, тем глубже замысел произведения. Это детские пьесы П.И. Чайковского, Р. Шумана, Э. Грига. Здесь, зачастую, всего лишь страница нотного текста вмещает в себя настолько сложные идеи и замыслы, которые трудно назвать детскими. Поэтому исполнению подобных произведений должен предшествовать подробный анализ и разбор всего нотного текста до мельчайших подробностей. В потрясающей пьесе Роберта Шумана заложены эмоции, которые наверняка испытывал каждый живущий на земле человек: это нетерпеливое ожидание чего-то нового, неизведанного и необыкновенно интересного. Конечно, современного ребёнка трудно удивить театральным представлением- слишком многие вещи стали им доступны благодаря телевидению и интернету. Но ожидание чуда в человеке а тем более в маленьком человеке- еще живо и, возможно, будет живо всегда!

Гений Шумана создал в маленькой по объёму пьесе целую историю: взволнованное ожидание визита в театр, само театральное представление на фоне звучащих фанфар и воспоминание об этом интересном и, наверное, не так часто повторяющемся в жизни главного героя, событии. Почему же пьеса называется не «Театр», а именно «Воспоминание о театре»? Любое, даже самое интересное и долгожданное событие- скоротечно, а память о нем может жить долго, к тому же, такой эмоциональный человек, как Шуман, наверняка был способен каждый раз переживать подобные воспоминания как- бы заново.

Я убеждена в том, что знакомство ребёнка с музыкальным произведением должно начинаться со знакомства с личностью композитора. Пьесу подобного уровня однозначно не стоит давать ребёнку младшего школьного возраста, а с более взрослым учеником вполне можно поговорить о Роберте Шумане более серьезно. Возможно, что прикосновение к жизни этого потрясающего музыканта, поможет юному музыканту приблизиться к пониманию его музыки и ее насыщенной эмоциональной составляющей. И это однозначно поможет и реализовать творческий замысел композитора и справиться с различными, зачастую довольно сложными пианистическими задачами. Вот, например, в предложенной пьесе Шумана практически нет штрихов. Но можем ли мы здесь говорить просто о *non legato*? Ведь музыка ясно передает прерывистое дыхание ребенка, который находится в предвкушении театрального представления. Поэтому, отсутствие основного штрихового указания и есть самый важный момент: каждый исполнитель должен почувствовать это на органическом уровне и передать именно свои эмоции и своё внутреннее ощущение! Еще один сложный в исполнении момент- в средней части произведения, где на фоне фанфар разыгрывается непосредственно само представление. Чтобы легче было это сыграть- необходимо отделить одно от другого именно по смыслу: фоном звучащие трубы- как бы за закрытыми дверями- и события, которые разворачиваются именно здесь- на сцене. Конечно, все это надо учить и отрабатывать, но без творчески-образного представления об этом произведении- работа будет просто бессмысленной.

Ф. Шопен «Вальс» №19 ля-минор. («Забытый вальс»).

У этой чудесной пьесы есть неофициальное название «Забытый вальс», под которым она и известна.

Данное произведение- прекрасный пример того, как на основе простых гармонических решений рождается необыкновенная в своей простоте

мелодия. И эта простота рождает массу исполнительских задач, некоторые из которых сложно выполнить ребенку. Это относится к фразировке, формообразованию, качеству звука. Здесь особенно важно точное попадание в художественный образ, иначе произведение будет звучать чересчур слащаво и вычурно. В принципе, название «Забывтый вальс»- вполне соответствует образу и характеру произведения. Здесь всё: и незаметно возникшие светло-печальные воспоминания о чём-то давно ушедшем, и бессилье человека перед течением временем, и вдруг, рождённые чьим-то мелькнувшим образом, добрые и яркие, но хрупкие чувства, и окончательное смирение перед судьбой и тем, что она преподносит. В принципе, продвинутый ученик вполне может прилично исполнить это произведение и оно довольно популярно. Красота музыки Шопена тянет к себе как магнитом и детей, и педагогов и многие из нас не выдерживают и дают наиболее крепким детям и мазурки, и ноктюрны, и, конечно, вальсы. Этот вальс как раз относится к тем произведениям великого композитора, с которых можно начинать соприкосновение с его творчеством. Но тщательный анализ, скрупулезная работа над образом и четкое понимание того, что именно происходит в этом произведении просто необходимы. Иначе (особенно если соблюдать все репризы), вальс превратится в «шарманку».

В завершении могу отметить, что пьесы-любимая часть программы каждого ученика. И это не случайно. Просто именно здесь, в малой форме можно найти и любимый образ, и близкий по духу эмоциональный настрой, многое прочувствовать и о многом рассказать. А для преподавателей малые формы –это возможность приучить ученика к детальной и скрупулезной работе с нотным текстом: внимание к каждому случайному знаку, к каждой новой гармонии, не говоря уж о штрихах и оттенках. Ведь успешное раскрытие образа, задуманного композитором- это наше умение увидеть и понять все текстовые указания, оставленные автором, даже те, которые мы иногда позволяем себе считать незначительными. Таким образом, грамотное прочтение текста плюс наша собственная фантазия и образное мышление – основные составляющие в процессе работы над фортепианной миниатюрой.