

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Хабаровский краевой колледж искусств»

ЗОЛотоВА Е. М.

**РАСШИРЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ДЛЯ
СРЕДНИХ КЛАССОВ ДМШ, ДШИ И УПО**

для среднего уровня музыкального образования (по классу «Фортепиано»)

Хабаровск 2018

Рассмотрено на заседании ПЦК «Общее фортепиано»

Протокол № 12 от 13.03.2018 г.

Печатается по решению методического совета КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

Автор-составитель: Золотова Елена Михайловна, преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств». В авторской редакции.

Рецензент: Зарубина А.А., Андрусенко О.Г.

Учебно-методическое пособие «Расширение репертуара для средних классов ДМШ, ДШИ и УПО» / сост. Золотова Е.М. – Хабаровск, КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», 2018.

© Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Хабаровский краевой колледж искусств»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РАСШИРЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ДЛЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ ДМШ, ДШИ И СПО	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18
ПРИЛОЖЕНИЯ	

ВВЕДЕНИЕ

Давайте познакомимся: я, Золотова Елена Михайловна, преподаватель ХККИ с более пятидесятилетним стажем пианистки во всех эпостаях этой профессии: специальное фортепиано, дополнительное фортепиано на всех отделениях, концертмейстер, в основном, на дирижерском и вокальном отделениях.

В последние годы столкнулась с новой современной проблемой: все больше учащихся поступают без музыкальной подготовки, и за время обучения из них нужно сделать качественных профессионалов.

Подбирая программы по фортепиано для учеников разных отделений, поступивших без фортепианной подготовки, я столкнулась с проблемой: классику им еще не дашь по причине отсутствия хотя бы минимальных знаний и умений, а имеющийся учебный материал рассчитан на детей, начинающих обучение в музыкальных школах. По содержанию это примерно “Солнышко”, “Василек”, различные детские альбомы. А вот фортепианных сборников, рассчитанных на возраст учащихся колледжа, очень мало, например, всем известные произведения из «Педагогического репертуара». Случайно в поисках программы наткнувшись на сборник А. Самонова “Картины детства”, я с радостью обнаружила, что все двадцать восемь пьес идеально подходят для наших учащихся. Когда мои ученики стали исполнять их на академических концертах, экзаменах, - преподаватели с интересом спрашивали - откуда они? Два года назад первой с удовольствием исполнила “Белый пароход” ученица 2 курса отделения народного хора. Эту пьесу можно исполнять в качестве пьесы или полифонии. Дальше, как говорится, «поехало». Ученику 2 курса народного отделения очень подошла для развития музыкального артистизма, образного мышления пьеса “Размолоденький мальчишка”. А вот пьесу “Лесная прогулка” я дала учащемуся 2 курса духового отделения для развития оркестрового мышления, умения слышать и играть различными тембрами. Она автором указана и как пьеса, и как сонатная форма. А дальше у меня возникла потребность поделиться этим чудесным сборником со всеми кому это интересно, и не только для игры на фортепиано, но и по общему дирижированию, и в оркестровке, для читки с листа, детям для средних классов музыкальных школ или школ искусств. И не только самим сборником, а к каждой пьесе предложить свои личные рекомендации, основанные на многолетнем опыте работы с подростками и детьми различного уровня подготовки по фортепиано.

Сборник “Картины детства” состоит из 28 программных пьес, особенность которых является своеобразный синтез различных элементов русского фольклора и современной композиторской техники, их небольшие размеры дают возможность учащимся тратить меньше времени на разбор и заучивание наизусть, и при этом уделять больше времени развитию исполнительского мышления, творческой фантазии.

РАСШИРЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ДЛЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ ДМШ, ДШИ И СПО

“Картины детства” начинаются с пьесы “Утро” и заканчиваются “Вечерним напевом”, что объединяет их в цикл всевозможных впечатлений ребёнка в течение дня. Все пьесы очень разнохарактерны по образам, а значит, и по темпам, и по штрихам, и по гармониям, и по стилям написания. На исполнении любого из этих произведений можно очень многому научиться. Минимальный размер миниатюр и степень их сложности даёт большое преимущество в освоении программных навыков для средних классов музыкальных школ, учащихся дополнительного фортепиано всех отделений колледжа.

Уже в первой пьесе **“Утро”** встречаются ритмические сложности в средней части, которые можно легко разрешить группировкой тридцать вторых нот по четыре звука. Обратите внимание на различие пауз и на то, что на каждое “и” три раза попадает одна и та же “ми бекар”, а потом три раза “соль”. Тем более, что гармония в правой руке одна и та же повторяется 3 раза. Облегчает справиться с этими задачами и темп этой части - более сдержанный. В начале пьесы можно научиться в правой руке, а затем в левой проинтонировать на одном дыхании единый мотив, используя удобные позиции, что отражено в тексте длинными лигами и удобной аппlikатурой. Следующие умения - собирать аккорды в левой руке крайними звуками, где меняются 2 верхних голоса, и один и тот же бас - основа гармоний. Имитации и секвенции всего произведения дают возможность пофантазировать тембрами различных голосов, инструментов, обостряют профессиональный слух учащихся хоровых и оркестровых отделений.

“Солнечные зайчики” учат музыкой передать радость жизни. Этот навык стимулируется вальсообразным движением и темпом. Двухголосие в левой руке даёт ощущение двухпалости в одной руке, перекладывая вес руки то в одну половину, то в другую. Необычная педаль учит первым навыкам импрессионизма в музыке, умению услышать и передать гармонический колорит. Ученики очень любят приём – перекладывание одной руки через другую, чему и учит эта пьеса. В конце обратите внимание учащихся на авторскую аппlikатуру и педаль. Встречаются здесь и ритмические задачи - переход с дуоли на триоли, смещение с сильной доли.

Многие пьесы этого цикла несут несколько функций, - могут исполняться в качестве пьесы или полифонии, пьесы или сонатной формы, пьесы или этюда. К таким пьесам относится и **“Весенняя капель”**. В данном случае сам автор в скобках обозначил вариант этой пьесы “этюда-картина”. В правой руке здесь вырабатывается особый навык - слышать и играть двухголосие одной правой рукой. Облегчает эту задачу левая рука, линия которой помогает верхнему голосу правой руки. В музыке создаётся образное впечатление капающих, а в самом конце застывающих весенних капель. Обратите внимание на секвенции

третьей и четвертой строчек, неплохо их уметь видеть и играть аккордами, тогда и разобрать, и выучить на память гораздо легче и быстрее.

Свободному перекладыванию звуков из одной руки в другую учит пьеса **“Почтальон”**, причем, свободно пользуясь всем диапазоном клавиатуры. Динамическая амплитуда звучания в этой пьесе - от двух “форте” до двух “пиано”, причем ещё и “субито”, т.е. внезапно.

Пьесу **“Вы, цветы мои, цветочки”** можно рекомендовать учащимся любых отделений, своим лирическим характером она ближе девочкам. Эта очаровательная пьеса подойдет и для переложений, оркестровки. Вступление и заключение написаны в гамфонно - гармоническом стиле, где мелодию ведет правая рука, а левая поддерживает её подголосками. А вот середину этой фактуры можно использовать в качестве полифонии, научиться слышать имитацию этой русской песни в разных голосах, исполняя ее разными тембрами. Для цельности, образности темы можно предложить придумать дальше названия “вы, цветы мои, цветочки” свои слова. Чтобы научить слух и пальцы раздваиваться на 2 голоса или растриваться на 3 голоса, можно предложить подпеть один из голосов, а остальные 2 хорошо услышать. Для хоровиков важно понимать разницу двухголосия второй строчки (правая рука - сопрано, а левая - первый и второй альты), трехголосие третьей строчки (в правой руке - первое и второе сопрано, а в левой - 2 других голоса), и только на четвертой строчке (2 такта) – наличие всех 4 голосов хора. В 2 последних тактах интересна педаль, ученик научится услышать музыкальный колорит и столько всяких умений только на 1 страничке, и текст запоминается легко благодаря естественности и красоте русской песни.

Такие же задачи стоят в пьесе **«Как с тобою мы расставались»**, которую я так же рекомендую для хоровых отделений (ДХО, руководитель народного хора) в качестве пьесы или полифонии. Чтобы быстрее выучить наизусть текст, я рекомендую начать с самого трудного - запомнить гармонии третьей строчки (левая рука) и четвертой (правая рука), тем более, что они повторяются в разных октавах. Первые 2 строчки - чистейшая полифония, дальше 2 строчки – гамфонно-гармонический стиль изложения музыкального текста, где в одной руке – мелодия, а в другой – гармонический аккомпанемент. А вот 5 строчка несёт элементы музыкального импрессионизма на фоне аккорда до минора, вдали как бы звучит колокольный звон.

Исполнение первой строчки не так просто, как кажется. В начале темы дирижёры начинают тактировать движением кисти повторяющиеся звуки, из-за этого мелодия не двигается, а топчется на месте. В русском и музыкальных языках много общего – ударения, подлежащие, предложения и т.д. Стоит подставить (попеть) слова названия пьесы “как с тобою” или “расставались”, и в пальцах, руке все налаживается, всё лишнее убирается. Интересна в этой пьесе последняя строчка для развития музыкальной фантазии. Мы с ученицей придумали так: подставили слова в верхнем голосе сначала “я люблю” для женской части хора, чтобы надолго прозвучала “соль”, и дальше – «до

свидания» для мужской части хора, чтобы не потерять последнюю “соль” в предпоследнем такте.

К такому же типу мелодичных, хоровых пьес относится **“Белый пароход”**, где мелодию, основанную на русской народной красивой пьесе, легко западающей в душу, сначала вместе ведёт женский дуэт или хор, а затем в левой руке - имитация мужского дуэта или хора. Конечно, тема в левой руке отличается более густым, насыщенным звуком. Эта пьеса и учит сочетанию не одинакового звучания двух рук, к тому же нужно научиться синхронно исполнять двойные ноты в каждой руке. Для этого тоже полезно поиграть и услышать терции двумя руками (это проще), а затем тоже двухголосие перенести в одну руку, как в тексте. Полезно подпеть при этом то один, то другой голос. Это помогает учащимся в сольфеджио. Переброс правой руки через левую – любимый приём учеников, а вот попробовать сыграть густо, но тихо – задача не из лёгких.

Такие пьесы, как **“Рожок пастуха”**, **“Размолоденький мальчишка”**, **“Снежная баба”** дают прекрасную возможность исполнительской фантазии. Но это возможно тогда, когда текст хорошо выучен наизусть, и в голове освобождается место для самой интересной для любого артиста работы - умения образно мыслить, не просто играть, а исполнять музыку. Это умение нужно развивать любому ученику. Этот сборник разно характерных пьес даёт возможность дифференцировать их по основным профессиям. Например, “Рожок пастуха” ближе учащимся духового отделения, “Размолоденького мальчишку” я дала, конечно, мальчику, а “Балалайка и гармошка” досталось балалаечнику. Ученику я предлагаю представлять что-то своё, изображать музыкой кого-то, сочинить какой-то интересный сюжет соответственно исполняемой музыке. Можно ему рассказать, предложить почитать о системе К. Станиславского, как он развивал артистизм в театре, о его популярной фразе “Я вам не верю”. Предлагаю ученику три варианта: представить себя в роли автора, дирижера или режиссера (можно все одновременно) исполняемого произведения. Но не менее важно быть слушателем самого себя, при этом самым строгим критиком.

В пьесе **«Балалайка и гармошка»** можно научиться динамическому соотношению соло правой руки и аккомпанемента в левой руке. Над одновременным звучанием аккордов из трех звуков, да еще в левой, менее умелой руке, чем правая, тоже надо поработать, «прорезая» верхние, меняющиеся звуки. Можно порекомендовать сначала аккорды поиграть двумя руками, верхние звуки отдавая правой руке. Запомнив такое стерео звучание, добиться такого же качества исполнения аккордов одной левой рукой. В правой руке «стаккато» мало научиться играть острым штрихом только пальцами, неплохо подключить кисть, объединяющую отдельные звуки в мелодию. Для этого можно поиграть штрихом «легато», вслушаться в интонации. Именно сочетание умения пальцев владеть штрихом и умения кисти интонировать мелодию дает в данном случае хороший результат. Обратите внимание на длинную колористическую педаль.

«Карусель» аналогична «Почтальону», где нужно выучить как этюд – четко и быстро, ритмически легко переходя с четвертей на восьмые, затем на триоли в отдельных руках, двумя руками в параллельном движении и не только. Например, левая рука играет одну и ту же триоль, а правая рука движется вверх. А в конце переход с триолей на восьмые и четверти имитирует остановку карусели. Если пьесу исполнить четко, быстро и динамично, то получится яркое, интересное произведение.

«Кукушка». Прелюдия очень образная, тема напоминает детскую песенку:

«Ку – ку, ку – ку, беспечно я живу,
И слышно издалека мое ку-ку, ку-ку».

Можно много фантазировать тембрами переключек интонации «ку-ку». Встречаются азы двухголосия с разными дыханиями в левой руке: долго звучит глубокий бас, основа гармонии, а сверху – легкий подголосок.

«У озера» - совершенно очаровательная прелюдия, дающая возможность пофантазировать колоритом гармоний. Когда эти аккорды читаешь с листа, кажется, что не может быть таких странных, необычных сочетаний, но при этом их хочется еще и еще играть, а когда уже вживаешься в них, другие гармонии уже неприемлемы. Ими чудесно передается состояние озера в покое, а затем в более взволнованном движении, звучание доходит до «форте». Как тут не фантазировать - длинные лиги можно воспринимать как большие волны, а короткие – пенными белыми «барашками». А. Самонов своим указанием «с педалью» дает и в этом полную свободу. Как научиться играть четырехзвучные аккорды вместе, в точном ансамбле и в стерео звучании, «прокалывая» верхние звуки в правой руке и нижние – в левой, было описано в других пьесах.

«Стрекозы и кузнечики» в темпе «виво» по силам технически умелым пальцам. Повторяющиеся позиции облегчают задачу четкости, беглости и скорейшего запоминания текста, а паузы и чередование рук дают возможность продыха, освобождения.

«Дыхание осени». Название настраивает на грустное, тоскливое, тревожное настроение. Нужно влить в образ динамический диапазон от «пиано» до «форте», смену размеров, меняющихся характеров музыки: спокойное, повествовательное описание осени в начале и в конце произведения чередуется с тревожной, взволнованной серединой. Характерно различие штрихов и «спотыкающихся» лиг в левой руке пятого такта и в аналогичных местах. Звуковой диапазон от «ре» третьей октавы до «ля» субконтроктавы дает простор для музыкальной и образной фантазии как детям, так и взрослым. Это произведение могут играть учащиеся не столько оснащенные навыками пианизма, как склонные к музыкальной импровизации.

«Почтальон» (токкатина). Пьеса несет в себе образ вездесущего, очень подвижного (престо) почтальона. Без технической подготовки ее, конечно, не сыграть, но баянистам, аккордионистам СПО, детям 3-4 классов она вполне по

силам. Заучивать наизусть ее совсем нетрудно, учитывая повторения или просто меняющиеся октавы. Эта пьеса расширяет диапазон видения клавиатуры, слышания самых различных регистров, развивает мгновенную реакцию мышления и движения. Для развития такой реакции очень помогает спорт, такой, как теннис – большой и настольный, где к тому же развивается гибкость кисти.

«Вы цветы мои, цветочки». По характеру, строению, приобретаемым навыкам эта пьеса похожа на «Белый хоровод» или «Как с тобою мы расставались». Так же заключение дублирует вступление, так же тема проходит в разных регистрах, а затем одновременно в двух голосах, что значительно облегчает и укорачивает запоминание наизусть. Пьесу можно рекомендовать учащимся любых отделений, по характеру она больше подходит девочкам. Вступление и заключение написаны в гамфонно-гармоническом стиле, где мелодию ведет правая рука, а левая поддерживает ее подголосками. А вот середина полифонична, здесь можно научиться слышать имитацию темы (русской красивой песни) в разных голосах, исполняя разными тембрами. Для цельности музыкальной мысли, образности мышления можно предложить придумать дальше названия «Вы цветы мои, цветочки» свои слова. Чтобы научить слух и пальцы двух, трех и т.д. голосию, можно предложить, играя всю фактуру, подпеть каждый голос, услышать его своеобразие, тембр. Для хоровиков важно понимать разницу двухголосия второй строчки (правая рука – сопрано, а левая – первый и второй альты), трехголосия третьей (в правой руке первое и второе сопрано, а в левой – два других голоса), и только на четвертой строчке (два такта) – наличие всех четырех голосов. В двух последних тактах интересна педаль, ученик научится слышать музыкальный колорит. И столько всяких умений только на одной страничке, и текст запоминается легко благодаря естественности и красоте русской песни.

«Как с тобою мы расставались». В этой пьесе профессиональные задачи такие же, как в предыдущей, она очень подходит для ДХО, будущих руководителей хоров или ансамблей, для музыкальных школ в качестве пьесы или полифонии. Чтобы быстрее выучить наизусть это произведение, я рекомендую начать с самого трудного – запомнить гармонии третьей строчки (левая рука) и четвертой (правая рука), тем более, что они повторяются. Первые две строчки – чистейшая полифония, дальше две строчки – гамфонно-гармонический стиль изложения музыкального текста (где в одной руке – мелодия, а в другой – гармонический аккомпанемент. А вот пятая строчка несет элементы музыкального импрессионизма: на фоне аккорда до минора вдали звучит колокольный звон.

Исполнение первой строчки не так просто, как кажется. Ученики, особенно будущие дирижеры, начинают тактировать кистью каждый повторяющийся звук темы, из-за этого мелодия не двигается, а топчется на месте. В русском и музыкальном языках много общего – ударения, подлежащие, предложения и т.д. Стоит подставить (попеть) слова названия пьесы «Как с тобою» или «расставались», и в пальцах, руке все налаживается,

все лишнее убирается. Интересна последняя строчка для развития музыкальной фантазии. Мы с ученицей придумали так: подставили для верхнего голоса слова: «Я люблю», чтобы хорошо слышать длинную «соль», и дальше – «до свиданья» для мужской части хора, чтобы не пропала последняя «соль», в левой руке – легким «стаккато», и –наоборот. Не простая четвертая строчка: сначала желательно выучить правую руку, где «стаккато», точной аппликатурой, а левую руку научить ощущению двухпалости руки, т.е. первым, вторым и третьим пальцами сыграть на «легато» начальный мотив темы, а глубоким погружением пятого пальца держать гармоническую основу всего такта.

Очень важное умение в пианизме – дышать. Музыка бездыханной не бывает. И дыхание в музыке соответствует человеческому дыханию, его естественности и возможности. Если в исполнении долго нет дыхания, слушателю становится некомфортно. Это очень показательно у вокалистов, духовиков – они без дыхания не споют и не сыграют. В фортепианной музыке то же, только там один голос, а у нас в руках – целый оркестр. В одноголосии дыхание проще: достаточно обратить внимание на лиги и подпеть мелодию. Между лигами, как правило, и берется дыхание естественным движением соответственно характеру мелодии: если мелодия в спокойном характере, то и снятие для дыхания должно быть пластичным, как, например, в теме этой русской песни. А если это штрих «стаккато», или пауза очень короткая, значит, и движение для дыхания – более энергичное, связанное уже с кончиками пальцев. В этой пьесе есть и такие места. Кстати, пение стимулирует движение в музыке. У начинающих пианистов большие трудности с читкой с листа, с разбором. Это отвлекает их от музыки, отодвигает смысл музыкального текста на задний план. Это все равно, что чисто, аккуратно срисовывать иероглифы, не понимая их значения. Нужно сразу задавать вопросы: «А как называется это произведение?», «А какое оно по характеру?», «А о чем оно?». Хорошо бы стимулировать ученика, вместе с ним придумывать сюжет, слова. В русских песнях они уже, конечно, есть, но в этом сборнике используются только мелодии – прекрасные, легко запоминающиеся, а относительно слов остается простор для фантазии.

На предпоследней строчке в левой руке аккорды написаны арпеджио. Для их исполнения нужно еще умение – мягким, эластичным движением быстро подтянуть кисть к первому пальцу, и вписавшись в темп и ритм, верхний звук аккорда взять одновременно со звуком мелодии. Здесь же сложности и с педалью: на запаздывающей педали должен остаться весь аккорд, начиная с баса, основой гармонии. Также обратите внимание на колористическую педаль на последней строчке и шикарный, глубокий, как «верный наш колодец», бас «ре» контроктавы.

«Журавли», так же, как и «Дыхание осени», «У озера», «Лесная прогулка» и другие спокойные по темпу и по характеру произведения рекомендую уже более или менее играющим учащимся для читки с листа. Это непросто, т.к. гармонии смелостью своей вначале шокируют, но это не

отталкивает, а, наоборот, притягивает, хочется убедиться. А втянувшись в процесс разбора, образа, уже не мыслишь чего-то другого, все оказывается на своем месте и очень выразительным. В «Журавлях» такая же реакция на удивительные гармонии, в том числе «курлыкающие» аккорды. И в то же время они чередуются с естественными напевами. Приобретаемых навыков и здесь хватает. Например, «курлыкание» неплохо поиграть полными аккордами, а потом, играя, как написано, слышать и видеть этими аккордами, а не украшениями.

Во многих пьесах встречается поступенное движение четырехзвучными аккордами. Повторяю, для одновременного и стереозвучания нужно побольше поиграть «тремоло» каждый аккорд, «прорезая», прокалывая только верхние и нижние звуки, тогда аккорды звучат не так громоздко. Также эта пьеса учит владеть запаздывающей педалью как четвертями, так и по полтакта и по такту.

«Школьный звонок», естественно, больше всего понятен и близок детям - эмоциональная радость по поводу окончания урока. Диапазон динамики от «форте» до двух «пиано», скорее всего, передает его слышимость, и исполнять это нужно как можно контрастней. Это хорошо учит пальцы мгновенно становиться тяжелыми или легкими. Темп «престо» обязывает и к технической подготовке, к надежному знанию текста, а самое главное - на сколько можно мыслями быть впереди пальцев, чем дальше, тем лучше. Этот навык хорошо развивается читкой с листа, когда мысли и глаза только впереди, а также спортом, такими видами, как настольный и большой теннис, хоккей, футбол. Приобретается в этой пьесе и навык объединения нескольких звуков «стаккато» одним кистевым движением. В левой руке можно приобрести начальные навыки, т.е. нижние четверти держатся более тяжелым пятым пальцем, т.к. это основа гармонии, а другая половина руки справляется с короткими лигами более легкими пальцами. В шестнадцатых длительностях - еще одно умение - скрытое двухголосие или то же ощущение двухпалости руки, где нужно подчеркнуть меняющиеся звуки: в правой руке - верхние, а в левой - нижние.

Эта пьеса вполне может выполняться как этюд для среднего класса, наизусть он учится быстро. Его размер, яркий образ, повторы помогают приобрести много навыков за короткий срок.

«Маленькие вариации по поводу пропущенного урока». Во-первых, вариационная форма этой пьесы позволяет нести функцию как отдельной пьесы, так и сонатной формы. Во-вторых, выражает в каждой вариации различные переживания: радости и торжества, тревоги, раскаяния. Общий си мажор и мажорная тема довольно оптимистичны: маршеобразный темп, бодрый синкопа из-за такта, триоли. Сама мелодия напоминает пионерский марш. Правда, конец темы «скидает» на «пиано», и почти все дальнейшие вариации по динамике робкие, особенно «субито пиано» (внезапно тихо), а конец все-таки возвращает оптимизм. Это замечательный навык - перевоплощения, сочувствия, обнадеживания музыкой. И чем крепче выучен текст наизусть, в голове и в душе освобождается место для передачи различных эмоций. Как правило, этого времени у учеников и не хватает. Только выучат текст, а уже

надо отчитываться, и мысли на выступлении заняты, на большее нет места. Хорошо бы приобрести навык – за месяц до выступления хорошо выучить текст, конечно, наизусть, а за оставшийся месяц «врасти» в образ, сделать каждый звук своим, как будто сам его написал, и получать от этого удовольствие, делиться со слушателями.

Трудностей здесь, конечно, тоже хватает: переложение мелодии из одной руки в другую (впрочем, это нравится ученикам), в конце произведения – трех и четырехголосие, в одинаковых восьмушках первой вариации услышать ведущие интонации (а не играть все одинаково), четкий пунктир во второй вариации.

Звуковая амплитуда, учитывая указания автора, множество умений, разнохарактерность делают это произведение очень интересным.

«Серьезный разговор». Можно предположить, что это реакция на предыдущую пьесу о пропущенном уроке, и их можно объединить в цикл. Сочетание жестких, строгих интонаций и утешительных мотивов с разговорами в конце концов приводят к договору. Строгая тема, проходящая в форме канона в экспозиции фуги, чередуется с «дольче» и «пиано» в разработке. В репризе это чередование повторяется. Навыки здесь такие же, как в предыдущей пьесе: вслушиваясь в мелодию, уметь составить музыкальный мотив с единственной, основной интонацией, объединение отдельных мотивов в музыкальную фразу с единственным главным мотивом. Если их четыре, то этот главный мотив по закону «золотого сечения» как правило, третий, реже – второй, и в качестве исключения – в начале или в конце. В начале обычно происходит завязка мысли, сюжета, а в конце – разрешение, а разрешения всегда играют тише. Например, обратите внимание на первые четыре такта, в частности, на ведущие интонации в левой руке. Наибольшее развитие попадает на звук «фа» в третьем такте. Значит, он и будет самым ярким в пределах общего «пиано». Аналогично построена вся прелюдия. Фуга – это дуэт двух голосов. То в обостренных синкопами, то в нежных (дольче) ТОНАХ. Конечно, эту пьесу можно играть в качестве полифонии. Задачи в фуге – проработать каждый голос отдельно, выяснить – где дыхания совпадают, а где не совпадают, а также все построения. Конец этого разговора очень эффектный и решительный.

«Зимняя дорога». Пьеса начинается со вступления, где три раза, чередуя руки, в разных регистрах проходит один и тот же мотив, вводящий в живой характер, энергичный тонус данной пьесы. Подвижный темп требует технической подготовки примерно за третий класс музыкальной школы. Пьеса подходит для учащихся СПО по классу аккордеона, баяна, а вообще она интересна для любого отделения. Первая тема, проходящая в начале и в конце пьесы, напоминает стихотворение:

«По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

В середине же мелодическая линия, исполняющаяся с педалью, напоминает следующие строки:

«Что – то слышится родное в долгой песне ямщика:
То раздолье удалое, то сердечная тоска...»

Последние две строчки стихотворения можно сыграть с разными нюансами, эмоциональными оттенками. Преподаватель общего дирижирования, случайно услышав эту пьесу, сразу с удовольствием включила его в свой репертуар по дирижированию, а затем и другие произведения из этого сборника. В отношении пианизма в этой пьесе можно научиться чередованию штрихов «стаккато» и «легато». Мелодия, сыгранная на «стаккато», требует неодинакового способа звукоизвлечения, - то сверху, то снизу, то объединенным кистевым движением, - это зависит от интонации. Кончики пальцев отвечают за дикцию, ясное произношение, а кисть помогает интонировать мелодию. Например, взять «стаккато» левой руки в третьем такте и короткие лиги в правой руке пятого такта: и там, и там движения кисти одинаковые – вниз-вверх (не смотря на разные штрихи), а пальцы в третьем такте на «стаккато» отрываются, а в пятом на «легато» исполняют короткие лиги. А вот в четвертом такте, несмотря на одинаковое «стаккато» движения кисти разные: в левой руке по четвертям, а в правой – на одно объединяющее мелодию движение - это непросто для начинающих. Еще одна сложность – качество аккордов на второй странице. Как и во многих здесь пьесах, аккорды должны быть дифференцированы, т.е. верхний голос нужно отделить и сыграть поярче. Повторяю, этому научиться можно: побольше поиграть «тремоло», прорезая верхний звук, сначала мелкими длительностями, затем все реже, пока не будет получаться с первого раза. Иначе аккорды будут громоздкие, не в характере этой стремительной пьесы, а нам нужно убирать все лишнее. Как выразился скульптор Роден: «Ничего не стоит сделать гениальную скульптуру – только отсечь все лишнее». Педаль здесь используется запаздывающая в средней части и прямая – на последний «исчезающий» аккорд.

«Метель» (этюд - картина). Эта пьеса, в основном, для развития беглости, расширения слышимости и видимости всей клавиатуры. Можно заняться сначала одноголосием шестнадцатых, - выровнять вес каждого пальца. Для этого можно поиграть их на «стаккато», чередуя со штрихом «легато», чтобы наряду с ровностью звучания не потерять интонирования их мелодической линии. Работая над беглостью, советую поиграть шестнадцатые ритмами:

первый вариант: первые и третьи четверти – как можно четко и быстро, а вторые и четвертые – медленно, готовя следующие пять максимально быстрых и четких нот. Можно этот способ сместить на четверть, - тогда вторые и четвертые четверти будут быстрыми, а первые и третьи – медленной подготовкой. Получается пять быстрых шестнадцатых на одном движении, а три – каждая отдельно.

второй вариант более сложный: три четверти шестнадцатых, включая одну следующую, проиграть на одном движении, как одну ноту, очень быстро и четко, а оставшимися тремя нотами от четвертой четверти медленно готовить следующую группу. Если есть желание и терпение, также можно сдвигать быстрые группы по четвертям, как в предыдущем варианте. Эти способы хорошо применять в любых быстрых этюдах в дальнейшем обучении.

В пьесе нужно обратить внимание на акценты, которые составляют свою мелодическую хроматическую линию на фоне шестнадцатых сначала во второй октаве, затем переходит от «ре диеза» в малую и большую октавы. В репризе этот голос проходит по тоническому трезвучию. Обратите внимание на авторскую педаль: вступление и повторение аккордов играют без педали сухо, колюче. Дальше педаль идет по гармониям, независимо от мелодии, а в конце – одна на три строчки, метель как бы все сметает на своем пути.

«Сизый голубочек» (русская песня).

Русская песня «Сизый голубочек» разнообразна по характеру: начало и конец в медленном темпе, распевная, естественная, легко воспринимается. Покачивающиеся, убаюкивающие лиги в аккомпанементе настраивают на спокойный, даже ласковый характер. А середина оживляется более подвижным темпом, шестнадцатыми терциями то в правой, то в левой руке, далее – синкопами правой руки. Сложностей в этой пьесе хватает, и научиться можно многому. К мелодии, которую нужно уметь солировать то правой, то левой рукой, можно соответственно названию подобрать слова, например: «Сизый голубочек прилетел к нам в гости, ему очень холодно и голодно зимой». Это способствует объединению всех мелких лиг в слова, мотивы, затем две фразы и целое предложение. Учит мыслить крупным масштабом, – экспозиция, средняя часть и реприза, быть дирижером, режиссером своего исполнения. Учит пониманию и умению исполнять различные стили изложения музыки: мелодию с аккомпанементом (гамофонно-гармонический), трех и четырехголосия (полифонический). Где мелодия солирует, там, конечно, аккомпанемент следует играть тихо, мягко, как бы утешая. Обратите внимание на начало в левой руке: педаль берется на «и», а на сильные доли, когда рука идет вниз, педаль снимается, т.е. идет вверх. Для начинающих это умение очень пригодится в дальнейшем. Где четырехголосие, – там хорошо бы пропеть каждый голос одновременно с игрой: тогда пальцы невольно помогают голосу, и уши лучше слышат, и пальцы становятся более самостоятельными, и звучит объемнее, как в стереозвучании. В середине терции в правой и левой руках должны звучать в ансамбле. Разобраться со счетом, синкопами нетрудно. В самом конце – очень колоритная, длинная педаль от баса «ре» и до самого конца.

«Снежная баба». Когда я играю это произведение ученикам, то задаю вопрос: «Какая она, эта снежная баба?» И ответы получаю самые разные и противоречивые: веселая, злая, добрая, грустная и т.д. И все это действительно в этой пьесе есть: и просто шагающая, и поющая, и бегущая... Каждые два такта меняется нотная структура: первые два такта мы слышим, как она мягко

шагает, - обратите внимание на темп «анданте», на мягкие акценты, короткие лиги. А как научиться играть трехзвучные аккорды вместе и дифференцированно? Я советую поиграть их сначала мелким «тремоло», «прорезая» или «прокалывая» в правой руке верхний звук, а дальше в левой – нижний, а потом все реже и реже, пока пальцы не научатся делать это с первого раза. В следующих двух тактах появляется «легато» (слитность и певучесть) и трехголосие. Внимательно выучите авторскую аппликатуру. Верхний голос здесь прослушивается и запоминается хорошо, а чтобы нижний голос в левой руке не просто формально сыграть, а хорошо услышать, я предлагаю вместе с учеником сначала подпеть его. Такой способ развивает слышание многоголосия по сольфеджио, по читке партитур на ДХО, на отделении народного хора и т.д. А для развития гармонического слуха неплохо поиграть эти два такта и аналогичные места, где меняются руки и октавы, - аккордами, гармониями. И запоминать наизусть и слышать именно аккордами. Такие двухголосные места то в правой, то в левой руке развивают ощущение «двухпалости» в одной руке, т.е. одна половина руки играет мелодию более тяжелым весом, а другая, - гармонию к ней, - более легким. Можно поиграть двухголосие сначала двумя руками, а потом такому же дифференцированному звучанию научить одну руку. Такой же прием можно применить к двойным терциям. Такая фактура бесценна для быстрого приобретения многих навыков умений и слышания. Вторая строчка, зеркально отображая первую, во-первых, учит другую руку тем же навыкам, а во-вторых, ускоряет заучивание наизусть. Третья и последняя быстрые строчки пугают учеников своей «чернотой», но если помочь им обратить внимание и заучить указанную автором аппликатуру, то это место становится намного легче. Острые акценты придают колкий, задорный характер. Дальше наша баба тормозится и успокаивается до «пиано», почти повторяется первая строчка, что тоже помогает ускоренному заучиванию наизусть. Очень эффектный концертный конец, где все три аккорда можно сыграть двумя руками, особенно детям с их маленькой растяжкой. Обратите внимание, что педаль автором проставлена только в конце.

«Дед Мороз и Снегурочка». Пьеса программная, по музыке напоминает сюжет оперы «Снегурочка». Дед Мороз изображен равномерно шагающими аккордами. Гармонии при этом хоть и резкие, но очень характерные. Их нужно научиться играть не просто вместе по четыре звука, а желательно в стерео звучании, т.е. прорезая крайние звуки: в правой руке – верхние звуки, а в левой – нижние. Для этого я рекомендую поиграть каждый аккорд мелким «тремоло», при этом услышать и почувствовать пальцами отделение этих звуков на передний план. Лиги по два аккорда указывают не играть каждый аккорд отдельно, а объединять их в одно движение вниз – вверх, мягко подчеркивая первые аккорды, а вторые воспринимать разрешением первых. Детям образно подсказать, что Дед Мороз здесь во-первых, большой, во-вторых, добрый, уговаривающий свою внучку не ходить к людям, т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Для более старших - чтобы не влюблялась, от любви можно растаять, что потом и случилось, - дедушка был прав. Можно для образного

мышления вспомнить стихотворение: «Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзшей воде, и яркое солнце играет в косматой его бороде...». Снегурочка изображена в высоком регистре мягкой, нежной, но при этом резвой и настойчивой. Характер ее темы - песенно-танцевальный. Лиги в правой руке длинные, мелодию нужно исполнять цельно, на одном дыхании. Меняющиеся отклонения в тональностях желательно сопереживать: тема на «пиано» в тональностях фа и си бемоль мажор – уговаривающая, танцем или песней Снегурочка просит Деда Мороза ее отпустить. А дальнейшее «форте» можно воспринимать, как танец и песни уже с людьми, исполнять более увлеченно, радостно, победно. В левой руке лиги исполняются сначала двухголосием, потом – двойными звуками наподобие темы Деда Мороза и аккордами также в стерео звучании. А вот конец, начиная с «меццо форте», скорей всего, отображает, что Снегурочка, как в сказке, растаяла и превратилась в облачко. «Глиссандо» по черным клавишам играется, развернув кисть в правую сторону и проведя ногтями пальца по самым корочкам клавиш, - чем быстрее, тем легче. Но здесь нужно точно выполнить ритм: ми бемоль должна совпасть со счетом «раз».

Необычна в этом произведении педаль, указанная автором: тема Деда Мороза почти вся без педали, а вот тема Снегурочки в двух тональностях идет запаздывающая по четвертям, а, начиная с «форте» - по полтакта и по гармониям. В конце пьесы, где «глиссандо», педаль одна, начиная с баса.

«Синий вечер». В этой пьесе много технических сложностей: понимание и ощущение позиционности, синкоп как в правой, так и в левой руке. Вначале аккорды в левой руке нужно научиться играть на одно движение: основной аккорд – сверху, а его разрешение – снизу. Начинаящие, разбирая текст, берут каждый аккорд сверху, а объединяющее движение убирает все лишнее. Соединение разных движений рук с запаздывающей педалью, - еще одна трудность, над которой следует поработать. Восьмые в правой или левой руках нужно тщательно разобрать с точки зрения позиций, внимательно следуя авторской аппликатуре. В первых двухтактовых лигах позиции по одному такту, можно их поиграть аккордами, пальцы лучше «поймут» свое место на клавишах и не будут «ерзать» по ним. А дальше маленькие лиги коварные: позиции в них идут вразрез с лигами сначала по три звука (ми, соль и си бекар), а дальше – по четыре (ми-соль бекар-си-ре и соль-си бемоль-ре-фа), но при этом лиги нужно разделить. Да еще в левой руке синкопы аккордами. Обратите внимание на двухплановость в правой руке на последней строчке первой страницы. Как многому может научить эта характерная пьеса!

«Вечерний напев». Очень красивая мелодия с вариациями завораживает, рекомендую ее всем, особенно специалистам, у кого одна сольная строчка: вокалистам, струнникам, духовикам. Сначала тема звучит в гамфонно-гармоническом стиле – в правой руке соло, в левой – гармонический аккомпанемент в ритме триолей. У темы квадратное строение, т.е. она состоит из четырех мотивов. Кульминацией по закону «золотого сечения» и по развитию мелодии является третий мотив. Каждый мотив – это одно целое

построение, связанное одной лигой, а вот куда его привести, где поставить ударение - у каждого исполнителя есть выбор - или на первую долю, или на седьмую восьмушку. А еще обратите внимание на мягкую синкопу в конце мотива. Можно предложить придумать слова, например, «Уж вечер настал так быстро», где главное слово можно выбрать «вечер», а можно и «быстро», но при этом желательно только одно в каждой лиге. Этот прием помогает играть не отдельными звуками, а двигать мелодию к определенной точке. В дальнейшем эта тема транспонируется на кварту вниз, но в аккомпанементе уже четверти, а в кульминации на «форте» каждая гармония имеет свою эмоциональную окраску. Интересны и многому учат следующие два такта, где зеркальное отражение первой темы в соль миноре, левую руку, где проходит тема, сыграть более весомыми пальцами, чем аккомпанемент разложенными аккордами в правой руке, а сами аккорды научиться играть каждым пальцем по очереди внятно и на «РР». А вариация шестнадцатыми напоминает и передает южный колорит, в том числе обаятельные триоли. Непросто перейти на первый ритм и полифонично исполнить четырехголосие. Необходимо в этой пьесе владеть и прямой, и запаздывающей педалью. Рекомендую эту красивую пьесу для детских музыкальных школ - небольшая, быстро запоминается и многому учит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне очень хочется отдать этот замечательный сборник А. Самонова «Картины детства», скромно стоявший на полке библиотеки ХККИ в единственном экземпляре, людям, которым интересен свежий, неизвестный репертуар. Своей яркостью, индивидуальностью каждой пьесы А. Самонов вовлекает в мир детства, помогая уже названиями развивать образность мышления, чувственность, своё отношение к природе, различным событиям в жизни, развивая творческий процесс, как у детей, так и у подростков среднего музыкального образования. Рекомендую пьесы из этого сборника использовать для концертов класса, отделения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Музыкальная энциклопедия
2. Т. Юдовина-Гальперина «За роялем без слёз», г. Санкт Петербург, 2006г.
3. Г.И. Пальян «Фортепиано», г. Москва, 2007г.
4. Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей в институте Гнесиных, РАМ им. Гнесиных, г. Москва, 2006 г.

**Учебно-методическое пособие
для преподавателей**

Золотова Елена Михайловна

**РАСШИРЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ДЛЯ СРЕДНИХ
КЛАССОВ ДМШ, ДШИ И УПО**

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Хабаровский краевой колледж искусств»,

680000, Хабаровск, ул. Волочаевская, 162