

Министерство культуры Республики Бурятия
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»

Работа над пьесами малой формы в классе фортепиано

Методические рекомендации

Улан-Удэ
2023

Утверждено:
Методическим советом ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского»

Рецензент:
Обунеева В.П.,

Составитель:
О.В. Ерастова, преподаватель колледжа искусств
им. П.И. Чайковского

Работа над пьесами малой формы в классе фортепиано : методическая разработка
сост. О.В. Ерастова - Улан-Удэ, 2023. – 13 с .Представленные методические рекомендации
адресованы студентам, обучающимся по направлению подготовки (специальности)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду Фортепиано) Наименование
профессионального модуля: ПМ. 01. Исполнительская деятельность МДК.О1.02.

Ансамблевое исполнительство Подраздел 01.02.01 Фортепианный ансамбль
предназначено для студентов I-II курсов Колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

Краткие методические рекомендации служат обобщением основанных на учебных
пособий по фортепианной игре, ансамблевому музицированию.

Оглавление

1. Введение
2. Общие методические рекомендации
3. Анализ основных типов пьес малой формы
 - жанровые пьесы
 - кантиленные пьесы
 - программно-характерные пьесы
 - клавирные пьесы
 - виртуозные пьесы
 - эстрадно-джазовые пьесы
4. Рекомендации по подбору репертуара
5. Заключение
6. Список использованной и рекомендованной литературы

Введение

«Сколько пьес, столько и разных способов работы»

К.Игумнов

Пьесы малой формы составляют значительную часть педагогического репертуара, на котором строится процесс воспитания ученика - пианиста. Согласно программным требованиям ученик музыкальной школы изучает в течение одного учебного года 10-12(младшие классы) и 6 -8 (старшие классы) пьес малой формы различного стиля, характера, уровня сложности.

На вооружении преподавателей фортепианных классов детских музыкальных школ много замечательных сборников композиторов-классиков для молодых музыкантов, ставших хрестоматийным материалом. Достаточно перечислить некоторые из них:

- Чайковский П.И. «Детский альбом»
- Шуман Р. «Альбом для юношества», «Детские сцены»
- Прокофьев С.С. «Детская музыка» соч.65 - Слонимский С. «Альбом для детей и юношества» - Свиридов А. «Детский альбом» и др.

Ученики всех классов с большим удовольствием работают над пьесами малой формы. Причины вполне объяснимы:

- удобный формат (малая форма);
- разнообразие характеров и образов, что позволяет педагогу выбрать наиболее понравившееся произведение, которое покажет музыкальные достоинства ученика и даст ему возможность почувствовать себя исполнителем;
- богатое стилистическое и жанровое разнообразие, позволяющее познакомить ученика с современными музыкальными направлениями (джаз, рок, популярная музыка, этнические мотивы);
- возможность использовать такие произведения для участия в концертах.

Для педагога работа над пьесами – это закрепление навыков, приобретенных при работе над упражнениями, этюдами и классической частью репертуара, гораздо менее любимой учениками.

Однако, несмотря на такую всеобщую любовь к этому жанру, работа с пьесами имеет свою специфику, свои задачи, свои трудности.

Общие методические рекомендации

Пьесы малой формы, которые наиболее часто используются в процессе обучения, могут быть условно разделены на несколько основных разновидностей:

- кантиленные пьесы
- жанровые пьесы
- программно-характерные пьесы
- пьесы старинных композиторов (клавирные пьесы) • эстрадно-джазовые пьесы
- виртуозные пьесы

Вначале обратимся к общим методическим рекомендациям, касающимся работы над фортепианными пьесами любого из названных жанров.

Главной целью при изучении каждого музыкального произведения является достижение понимания замысла композитора и передача его ученику на хорошем исполнительском уровне, то есть осмысленно, технически свободно, музыкально, эмоционально и выразительно. В то же время, каждый из вышеперечисленных типов пьес малой формы обладает целым набором особенностей и специфических трудностей, которые необходимо знать и учитывать при работе.

Начиная работу над пьесой, необходимо прежде всего определить характер музыки и, как следствие, характер самого звука. Чтобы облегчить эту задачу, преподаватель может предложить выбрать слова из перечня определений характера звука:

- мягкий
- легкий
- звонкий
- отчетливый
- глубокий
- искрометный
- сверкающий
- певучий
- отрывистый
- плавный
- слегка расплывчатый
- тяжелый
- упругий

Здесь уместны «наводящие» вопросы с целью натолкнуть ребёнка на размышления, например: «Не кажется ли тебе, что эту мелодию лучше

сыграть мягким звуком?» Цель заключается в том, чтобы учащийся мог словами рассказать, что происходит в музыкальной пьесе. Также необходимо ответить на вопросы о тональности, ключевых и случайных знаках, о динамических оттенках, темпе, ритме, штрихах, музыкальных терминах. Все эти вопросы помогают активизировать сначала восприятие ребёнка, а затем и осознание.

Основные методы работы, которые сложились в фортепианной педагогике, это метод подражания, метод эмоционально-волевого и интеллектуального воздействия.

Метод подражания обращается к пассивным способностям ученика: на слух и «с рук» педагога он перенимает то, что ему играют и показывают. Этот метод применим в работе с начинающими и может быть использован тогда, когда учащиеся вводятся в новые для них области исполнения и когда недостаточно словесных объяснений.

Метод эмоционально-волевого воздействия можно сравнить с методом дирижерским. Педагог стремится воздействовать на фантазию ребёнка, эмоциональность, разбудить в нем вдохновение. Здесь надо использовать образные сравнения, ассоциации, жесты, иллюстрации исполнения. Яркие музыкальные представления и творческая активность помогают разрешать художественные и даже технические задачи, которые казались неразрешимыми. Такой метод предъявляет большие требования к инициативе ученика и возможен в тех случаях, когда достаточно развиты его исполнительский аппарат и сознание.

Еще один метод – интеллектуальный. Он основывается на анализе закономерностей музыкального сочинения, начиная от элементов и кончая широкими обобщениями. Такой метод требует от учащегося максимальной сознательности, активности и легче всего приводит к самостоятельности.

В начале работы с новым произведением показывать его нужно в настоящем темпе и в художественном исполнении. Цель такого показа – создание образа в представлении студента. К такому же показу нужно возвращаться время от времени в процессе работы над пьесой, для того, чтобы работая над деталями, не забывать звучания целого.

С пояснительной целью следует играть произведение приблизительно в том темпе, который доступен ученику в данный момент: в этом темпе он лучше поймет указания преподавателя. В таких случаях показ можно упростить, акцентировать те стороны, на которые нужно обратить внимание ребёнка на данном этапе работы. Не исключен «карикатурный показ», цель которого представить явление с его отрицательной стороны, утрировать ту или иную деталь. Но ни в коем случае нельзя заставлять ребёнка слепо

копировать свое исполнение, подавлять его инициативу, а наоборот поощрять его собственное понимание музыки.

Чтобы играть выразительно, надо правильно фразировать. Правильная фразировка предполагает знакомство с делением мелодии на фразы, предложения, периоды и т.д., а в дальнейшем и умение учащихся самостоятельно разграничивать их. В старших классах они должны уметь определять (вначале с помощью преподавателя) форму того сочинения, которое разучивают, твердо знать тональность пьесы.

Музыкальная фраза может быть исполнена выразительно на инструменте при соблюдении следующих условий:

- ученик осознает строение фразы, деление на мотивы, ее динамику (начало, подъем, кульминацию, спад);
- ученик владеет средствами инструмента в достаточной степени, чтобы осуществить свое художественное намерение;
- ученик умеет слушать себя, свое исполнение как бы со стороны и исправлять замеченные недостатки.

Анализ основных типов пьес малой формы

Огромное количество пьес, ставшее классикой педагогического репертуара, стремительно пополняется новыми произведениями современных авторов.

Главная и конечная цель при изучении любого музыкального произведения – достижение понимания замысла композитора и передача его учащимся на хорошем исполнительском уровне, т.е. осмысленно, технически свободно, музыкально, эмоционально и выразительно. В то же время, каждый из выше названных типов пьес малой формы обладает целым набором особенностей и специфических трудностей, которые необходимо знать и учитывать при работе.

Жанровые пьесы – это пьесы с явно выраженной жанровой принадлежностью, обозначенной в самом названии. Это знаменитые « три кита» - марш, танец, песня. Пьесы, обозначенные в названии как «Песня» (например, Гедике А. «Русская песня» и т.п.), мы условно относим к кантиленным произведениям, о которых речь пойдет отдельно. В этом разделе остановимся на таких жанрах как **марш и танец**.

Начало обучения игры на фортепиано связано с таким жанром, как **марш**. С ним ребенок начинает свой путь в музыку. Ходить под музыку – занятие понятное и знакомое ребенку с раннего возраста, с музыкальных

занятий в детском садике. На раннем этапе обучения знакомство с «шагами в музыке» переходит в осознание пульса, метра и размера. Это возможность первых опытов игры в ансамбле в качестве аккомпаниатора. В сборниках для младших классов такие пьесы встречаются довольно часто. Иногда они носят образные, интригующие названия.

Работа над пьесами этого жанра развивают внутреннюю пульсацию, воспитывают метро-ритм. 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, добиться 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. Достаточно назвать такие как Прокофьев С.С. «Марш», «Шествие кузнечиков» соч.65, Чайковский П.И. «Марш оловянных солдатиков» и другие.

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**. Названия 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 первичное 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. Достаточно назвать произведения Ф.Шопена.

Кантиленные пьесы лежат в основе педагогического репертуара пианиста на протяжении всего периода обучения и представляют весьма

значительную трудность при исполнении для учащихся разного уровня. Как правило, в основе кантиленных пьес лежит красивая мелодия. А мелодия предполагает исполнение **legato**. Это основной прием игры на фортепиано, и работе над ним необходимо уделять внимание на протяжении всего периода обучения в музыкальной школе. Разговор о принципах и приемах работы над **legato** требует отдельной методической разработки, так как это основа звукоизвлечения на фортепиано. Главное, преподаватель должен помнить о необходимости постоянного включения в репертуар учащихся таких пьес. Работа над ними дает возможность закрепления приобретенных звуковых и интонационных представлений, воспитывает слуховой контроль и культуру звукоизвлечения, осознанное отношение к фразировке и «дыханию» мелодии. Все это должно служить воспитанию главного навыка хорошего пианиста – умению «петь» на фортепиано, что остается, пожалуй, самой трудной задачей, так как наш инструмент по своей природе клавишноударный.

Программно-характерные пьесы составляют основу педагогического репертуара ученика младших и средних классов музыкальной школы. В предлагаемых хрестоматиях и сборниках мы видим большое множество увлекательных и красочных названий. Это вполне объяснимо, ведь для ребенка 7-10 лет образное название вызывает интерес и желание исполнить эту музыку, возбуждает фантазию, творческую инициативу. Остается только пожелать, чтобы название вполне соответствовало музыкальному содержанию пьесы. А это, к сожалению, бывает не всегда так. Педагог должен очень требовательно оценивать достоинство пьесы с позиции как художественного вкуса, так и ее полезности для ученика. Целесообразность изучения той или иной пьесы определяется задачами, которые ставит педагог перед учеником на данном этапе обучения.

Принимаясь за работу над программно-характерной пьесой, необходимо совместно с учеником определить сюжетно-драматургическую линию развития, обозначить образный круг и исполнительские приемы, при помощи которых эти образы будут воплощаться. Ребенок должен почувствовать себя художником за роялем. Раскрытие красочных и изобразительных возможностей фортепиано – одна из главных задач при изучении таких пьес. В процессе работы происходит закрепление основных штриховых приемов звукоизвлечения, понимание значения гармонии, динамики, педализации, фразировки, цезур. Особенно это важно на начальном этапе обучения (1-3 год), так как служит формированию базы, основы для дальнейших занятий музыкой.

В репертуарных сборниках старших классов мы встречаем большое количество пьес, имеющих простое название «Прелюдия». Фамилии авторов

в рекомендациях не нуждаются: А.Лядов, А.Скрябин, Р.Глиэр, Д.Шостакович, Д.Кабалевский и другие. С 19 века прелюдиями называли небольшие самостоятельные пьесы различного настроения и характера. Каждая из таких пьес имеет ярко выраженный образный строй, не обозначенный в названии. Задача педагога и ученика - понять замысел композитора, вчитываясь в фактуру построения, принципы гармонизации, ладо-тональные и интонационные отношения. Ведь эти фортепианные миниатюры чаще всего являются маленькими шедеврами, и работа над их исполнением должна многому научить юного музыканта.

Клавирные пьесы

Клавирная музыка – это огромный пласт европейской музыкальной культуры, который охватывает период 16-18 веков. До наших дней дошло множество как простейших, примитивных образцов так и сложнейших музыкальных форм. Именно в творчестве композиторов этой эпохи формировались средства выражения, присущие только клавиру (фактура, специфическая клавирная техника, динамика, аппликатура и т.д.) - специфические особенности, которые в дальнейшем легли в основу фортепианного искусства. Клавирное творчество И.С.Баха до сих пор считается непревзойденной школой фортепианного исполнительства. Название «клавир» в старинной музыке относилось к различным инструментам: орган, чембало или клавесин, клавикорд. Эти инструменты отличаются размерами, формами и способами звукоизвлечения. Объединяет их одно – наличие одинаковой клавиатуры. Эта же клавиатура перешла по наследству к нашему современному роялю (фортепиано).

Педагогический репертуар ученика музыкальной школы включает достаточно большое количество произведений мастеров старинной музыки. В хрестоматиях 1-2 классов мы видим пьесы Г.Ф.Телемана, Д.Г.Тюрка, Г.Персела, Ж.Б.Люлли, Г.Ф.Генделя. В средних и старших классах в репертуарных сборниках появляются произведения Ж.Ф.Рамо, Ф.Куперена, К.Дакена, Д.Скарлатти, Д.Фрескобальди, И.Я.Фробергера .

Помимо чисто познавательной пользы, изучение этих пьес имеет большое практическое значение в развитии ученика. На их примерах педагог имеет возможность познакомить ученика с теми видами фортепианной фактуры, с которыми ему придется встретиться прежде всего в произведениях крупной формы – сонатины и сонаты Д.Скарлатти, Д.Чимароза, М.Клементи, Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. Это так называемые «альбертиевы басы», «короткая» и «ломаная» октава, сопоставление регистров, динамика, инструментальные оттенки и т.п. Совершенно особое внимание необходимо уделять вопросу расшифровки и исполнения орнаментики (мелизмов). Включая такие произведения в

репертуар ученика старших классов, педагог должен обратить особое внимание на выработку специфического туше, прикосновения к клавише, создающего ощущение звукового эффекта старинного инструмента. Многие произведения старых мастеров предполагают исполнение их в весьма быстром темпе (К.Дакен «Кукушка»). Сочетание всех исполнительских задач ставит многие произведения старинной музыки в разряд виртуозных пьес.

Виртуозные пьесы

Виртуозные пьесы можно встретить в репертуаре ученика музыкальной школы довольно редко. Как правило, это ученики старших классов (5 – 7кл.), участники каких-либо конкурсов, где виртуозная пьеса является обязательной формой. Виртуозная пьеса предполагает сочетание многих художественных исполнительских задач и высокий уровень технической сложности (фактура, моторика, силовая выносливость).

Включение такой пьесы в репертуар не должно быть случайным. Ученика необходимо подготовить, изучив с ним ряд произведений, содержащих элементы фактуры, с которыми придется встретиться в виртуозной пьесе. Обязательно надо принять во внимание физиологические особенности ребенка. Кому-то доступны произведения аккордовой фактуры (мальчик с крепкой, крупной ладонью). Кто-то наоборот блеснет мелкой техникой и артикуляцией (чаще девочки). Безусловно, необходимо учитывать личностные особенности ученика, его «бойцовские» качества, специфику нервной системы, сценическую выносливость.

Главный принцип в работе над виртуозной пьесой состоит в том, чтобы, решая технические сложности, помнить о главном - художественном замысле композитора. Именно его воплощению должна служить техническая сторона исполнения. Воспитание художественной техники – основная задача в работе над виртуозной пьесой.

Эстрадно – джазовые пьесы

Пьесы этого направления и стиля стали активно появляться в репертуаре учащихся музыкальных школ в последнее десятилетие. Издаются специальные сборники – хрестоматии, содержащие как чисто джазовые произведения, так и доступные переложения популярной эстрадной музыки, музыки из кинофильмов и мультфильмов.

Необходимость включения в репертуар ученика таких пьес решает педагог, потому что их исполнение имеет целый ряд отличий от привычного академического исполнения. Прежде всего это относится к **джазовым** пьесам. Чтобы работать над репертуаром подобного плана, педагог должен сам обладать определенным набором специальных знаний и навыков. Джазовые произведения имеют ярко выраженные отличия от традиционного классического исполнения в ритмике, агогике, приемах звукоизвлечения,

педализации, технических приемах. Издания последних лет позволяют педагогу сделать подборку репертуара, готовящего учеников к работе с пьесами джазового стиля, начиная с этюдов, простейших пьес, постепенно переходя к более серьезному репертуару – произведениям Петерсона О. Якушенко А. Бриль И. Крит К. и др.

Ученики и педагоги с удовольствием включают в работу пьесы современных авторов, написанные в стиле эстрадной музыки с использованием нетрадиционных гармоний, мелодических оборотов и т.п. Достаточно назвать таких авторов как М.Таривердиев, Е.Дога, А. Бабаджанян, А.Коровицин, В.Балаев, Е.Весняк. и другие. Такие произведения как правило вызывают сильный эмоциональный отклик учеников, так как обладают красивой мелодикой и оригинальным гармоническим строем. Однако в работе с такими произведениями возникают те же проблемы, что и в классических пьесах:

- фактурная насыщенность;
- акустическая координация;
- звуковая культура, соответствующая музыкальному образу; - фразировка и дыхание; - педализация.

Поэтому задачи будут те же, только решать их придется на примере более современного музыкального языка. Переложения популярных эстрадных произведений необходимо включать в репертуар ученика прежде всего для ознакомления. Это позволит ребятам выступать на школьных вечерах перед одноклассниками, что значительно повысит их статус. Они смогут показать свои навыки дома перед родственниками и гостями. Эти произведения могут послужить моментами для отдыха ученика в качестве музицирования.

Рекомендации по подбору репертуара

Кроме ставших классикой педагогического репертуара учебных пособий и хрестоматий выпускается большое количество современной педагогической литературы. Новые сборники содержат пьесы, которые знакомят нас с музыкой других стран, разных стилей и течений. Они часто неравноценны как по музыкальным достоинствам, так и с точки зрения полезности для развития ученика. В то же время необходимо выбирать и включать в репертуар новые современные произведения, так как они расширяют кругозор и обогащают музыкальный слух учащегося. Длительное развитие только на классике вырабатывает некоторую односторонность слуха, привыкание к определенному гармоническому языку, вырабатывает некий стереотип восприятия музыкального произведения. Длительное

избегание пьес современных авторов приводит часто к непониманию учеником этой музыки и отказ от работы над тем или иным произведением.

Необходимо гибко вести ученика, для чего сам педагог должен обладать хорошим запасом знания и владения как классическим, так и современным репертуаром, пониманием его специфики и трудности.

Заключение

Учитывая, что в течение года количество пьес, изучаемых учеником, довольно большое (6-8 штук), можно подобрать в репертуар весьма разнообразные по стилям, жанрам и уровню сложности произведения. При этом необходимо точно знать, чему ученик научится, работая над тем или иным произведением. Кроме этого надо представлять, какие пьесы будут готовиться для концертного исполнения, какие для классного и домашнего музицирования, а какие - для ознакомления. Очень важно, чтобы уровень интеллектуального развития и уровень технической оснащенности ученика соответствовал трудности пьес, которые включаются в репертуар. Изучение нескольких доступных и понятных произведений принесет ученику больше пользы, чем трудоемкий и часто мучительный процесс изучения одной, но непосильной на данном этапе, пьесы.

Список использованной и рекомендованной литературы:

1. Айзенштадт С.А. «Детский альбом» П.И. Чайковского. М.2006г.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М. 1978г.
3. Бирмак А.Г. Воспитание художественной техники пианиста. М. 1973г.
4. Грохотов С. «Шуман и окрестности. Романтические прогулки по «Альбому для юношества» М. 2006г.
5. Копчевский Н.А. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. М.1986г.
6. «Как научить играть на рояле» сост. Грохотов С.В. М.2006г.
7. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. К.1979г.
8. Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. М.1983г.
9. Печерский Б.А. «Экспромт-фантазия» Афоризмы о музыке. М.2008г.
10. «Секреты фортепианного мастерства» Мысли и афоризмы выдающихся музыкантов. М. 2008г.