Методическая работа Игбердиной Р.Х.

Тема: П.И.Чайковский «Детский альбом».

«Нет «детского» искусства, отдельного от искусства, в высоком значении слова».

А.Кандинский - Рыбников

«Детский» альбом П. И. Чайковского является одним из популярнейших и любимых циклов наиболее часто и с удовольствием исполняемых в ДМШ.

Задумав написать серию пьес для детей, Чайковский пишет в своем из писем: «Я давно подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил обогащению детской музыкальной литературы, которая не очень богата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков без условной легкости и заманчивыми для детей заглавиями, как у Р.Шумана». Хотелось бы отметить удивительную схожесть видения детской души, ее горестей и радостей Чайковского и Шумана. Даже фактура изложения музыкальной мысли часто очень близка. Недаром на титульном листе Чайковский указывает: «подражание Шуману».

Давно уже «Детский альбом» (как и альбом для юношества Шумана) признан ценнейшим вкладом в мировую фортепианную литературу, он послужил для целого ряда сборников такого же направления многих современных композиторов) Прокофьев, Кабалевский, Майкапар, Гедике и др.).

«Детский альбом» рисует мир, воспринимаемый глазами ребенка, Асафьев говорит: «Детский альбом Чайковского имеет направление от взрослых к детям, но с воспоминаниями, что самому было в детстве интересно, что занимало. Пожалуй, вот эта линия занимательности и составляет главное в «Детском альбоме». «Детский альбом» был закончен в мае 1878 года и в том же году напечатан.

И вот мы перелистываем страницы «Детского альбома». Здесь 24 маленькие пьесы. По ним можно хорошо представить себе, в какой обстановке жили дети того времени, что их окружало, как они проводили время, какие впечатления оставались в их памяти. Первая страница альбома- «Утреннее размышление», музыка этой пьесы, исполненная светлого и серьезного настроения, как бы предупреждает нас, что рассказ о детях будет идти в серьезном тоне.

Познакомимся сначала с их мамой. Музыка пьески «Мама» - певучая, красивая; ласковые интонации мелодии будто успокаивают, объясняют что-то. Наверное, такой была мать самого Петра Ильича.: недаром всю жизнь он помнил ее чудные глаза, плавные, полные достоинства движения, глубокий грудной голос, проникающий в душу. По красоте, мелодичности эта музыка близка пьесе «Сладкая греза». Только в последней больше порыва и взволнованности.

А вот и няня. Она, конечно, рассказывает сказки. В «Няниной сказке» - необычные созвучия, что-то причудливое, фантастическое слышится в музыке. И уж совсем страшно становится от второй сказки: «Баба-Яга» стремительно мчится за кем-то в погоню. И кажется, видишь, как летит она над лесами и долами в своей ступе, пестом погоняет, помелом след заметает.

Среди пьесок «Детского альбома» мы встречаем зарисовки русской природы. «Зимнее утро», о котором рассказывает композитор, наверное, было хмурым и неприветливым. Музыка эта, ее короткие мотивы, беспокойные интонации вызывают настроение тоскливое, нерадостное. Зато как пленительно светла и прозрачна картинка весенней пробуждающей природы! Пора весны - любимая пора и композитора: «Ждём, не дождемся, - писал он, - когда наступит пост, а с ним и первые признаки весны. Но зато, как волшебство наша весна своей внезапностью, своей роскошной силой! Как я люблю, когда по улицам текут потоки тающего снега и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку, как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских летних гостей!».

«Люблю русскую природу больше всякой другой», - говорил Чайковский и всегда как-то особенно поэтично рассказывал о ней. «Песня жаворонка» с ее нежными трелями, с чистым узором ее неповторимо прекрасной мелодии- одна из лучших зарисовок пробуждающей природы.

Удивительно хороши в «Детском альбоме» также картины русского быта. Они оживают в четырех пьесах. «Русская песня» построена на теме народной песни «Голова ль ты, моя головушка». Мелодия состоит из коротких мотивов. Они так плавно переходят один в другой, так непрерывно льются словно девичий хоровод, движущийся все время по кругу. Будто нехотя, неторопливо, с ленцой разводит кто - то меха гармоники - пьеса «Мужик на гармонике играет». И созвучия, которые сопровождают мелодию, так похожи на настоящие гармошечные переборы.

А вот другая зарисовка с натуры - веселая плясовая «Камаринская». Некоторые события или персонажи пьесок «Детского альбома» ушли в далекое прошлое и незнакомы ребятам. Их окружают другие звуки, другие образы: они не услышат теперь ни скрипучих звуков шарманки и голоса уличного шарманщика. В письме из Браилова, где композитор завершил работу над «Детским альбомом», П. Чайковский рассказывает, какое впечатление произвел древний монастырь и стройное, строгое пение певчих на хорах под управлением старушки- регентши. Так родился у композитора замысел суровой печальной пьесы «Хорал» («В церкви»). Но большинство пьес и в наше время доступно и понятно детям, потому что в них простым и ясным языком рассказывается о том, что сейчас близко каждому маленькому человеку. В них пестрый мир любимых занятий детворы: игр, танцев, развлечений.

Словно догоняют друг друга острые, стремительные мотивы в пьесе «Игра в лошадки». Отчеканивает шаг в забавном марше игрушечное войско («Марш деревянных солдатиков»). Это - игра мальчиков. А девочки, конечно как всегда играют в куклы. В «Детском альбоме» есть рассказ о кукле. Грустная музыка повествует о болезни куклы. Эта пьеска так и называется - «Болезнь куклы». И мы забывает, что это кукла, кажется, будто композитор рассказывает о больной девочке, которую очень жалко.

«Похороны куклы» - совсем не по кукольному серьезный, траурный настоящий марш. Зато сколько искрящей радости, восторга в пьесе о «Новой кукле» с ее взлетающей мелодией!

Беззаботно веселы танцевальные пьески: грациозный «Вальс», кокетливые «Мазурка» и «Полька» - любимые танцы молодежи того времени. Уж, наверное, не раз в Каменке, во время именин или просто вечерами, «дядя Петя» играл эту музыке, а племянники с удовольствием танцевали.

И может быть, здесь впервые прозвучали мелодии других стран, привезенные Петром Ильичем издалека.

Задумчивая «Старинная французская песенка»; озорная с подпрыгивающей мелодией «Немецкая песенка», похожая на старинный и популярный в Германии и Австрии танец - лендлер, и песни, которые композитор написал в Италии.

Чайковский рассказывал, как во Флоренции на улице он услышан однажды пение под гитару десятилетнего мальчика, окруженного толпой народа. «Он пел чудесным густым голосом, с такою законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются… Как жаль мне этого ребенка! Его, очевидно, эксплуатирует отец, дядя и всякие родственники. Теперь, по случаю карнавала, он поет с утра и до вечера и будет петь до тех пор, пока голос не пропадет безвозвратно.».

Песню, которую записал Чайковский от мальчика, вошла в «Детский альбом» под названием «Итальянская песенка». Есть в «Альбоме» еще две мелодии, записанные в Италии, - «Неаполитанская песенка» и «Шарманщик поет». В письме Петра Ильича из Венеции были такие строки: «По вечерам к нашей гостинице подходил иногда какой- то уличный певец с маленькой дочкой, и одна из этих песенок очень мне нравится». Мелодия, записанная от итальянской девочки, стала пьеской «Шарманщик поет».

«Детский альбом» - это не просто чередование коротких пьес - зарисовок с натуры или несложных танцев. Это - уроки красоты в вечной школе прекрасного, учеником которой может стать каждый. «Детский альбом» распахивает врата в мир большого искусства.

Интересно, что Чайковский никогда сам не преподавал детям и вообще мало соприкасался с вопросами обучения игры на фортепиано, но проявил такую чуткость, знание такого фортепианного изложения, которое оказалось доступным детским рукам. Здесь сказалось изумительно тонкое чутье гениального композитора.

Перелистывая странички этого альбома, нигде вы не наедете одновременного сочетания крайних регистров, вызывающих широкое расстояние между руками или какого-либо неудобство для пальцев в виде, например, широкого аккорда. Нижние регистры вообще не используются, а звуки самых высоких октавах встречаются только в пьесе «Жаворонок».

Итак, казалось бы, все действительно легко в этих пьесах, все удобно, и все же они…трудны, и они действительно трудны. Невольно вспоминается известный афоризм Белова: «Не существует легких произведений, - все трудно».

Эта легкость интерпретации миниатюр Чайковского лишь иллюзия, доступность - лишь кажущаяся. Каждый педагог столкнулся с проблемами, возникающие при работе над пьесами. Определить стиль, осознать пианистические средства, необходимые для реализации образного строя, психологических устремлений композитора - задача одна из самых важных и трудных. Необходимо воспитывать у учеников целостное ощущение музыки. Анализ логической связи пьес «Альбома» делает восприятие отдельно от взятой пьесы более точным и глубоким. Для ученика легче и понятнее будет цикл, если представить его как обычный день ребенка, начинающийся с «Утренней молитвы» и заканчивающийся щебетом птиц, отдаленным церковным пением, игрой «шарманщика» за окном.

Исполняя пьесы альбома, учащиеся осваивают навыки игры Legato, staccato, развивают полифоническое мышление, чувство фразировки, овладевают навыками педализации.

Характерно, что в пьесах быстрого темпа Чайковский часто использует прием staccato, а legato - в медленных певучих пьесах. Мелкой же техники (вернее гаммообразной) совсем нет.

Важно отметить роль мелодии. Интонирование мелодии Чайковского - очень сложная задача. Она сочетает в себе хрупкость, тонкость, сердечность и напряженность, устремленность, широту общей линии с тончайшими изменениями «голоса». Интонации Чайковского - интонация душевной борьбы, внутреннего конфликта.

Далее хочется отметить некоторые ошибки, допускаемые учащимися при исполнении «Детского альбома».

Во- первых: не всегда точное отношение к авторским указаниям темпа, главным образом в сторону завышения темпов, следует вообще тщательно присмотреться именно к авторским указаниям темпов.

Во- вторых: важно отношение к нюансам. Известно, например, что Чайковский придавал огромное значение каждому piano. Неслучайно пьеса «Марш деревянных солдатиков» вся исполняется только на piano и pianissimo.

В-третьих, иногда встречается довольно пренебрежительное отношение к аппликатуре, чего нельзя разрешать учащимся. Необходимо воспитывать и прививать культуру аппликатуры с первых шагов обучения.

В- четвертых: есть одна важная деталь, о которой нужно сказать отдельно, это - ферматы, так часто встречающиеся у автора и не только в конце пьесы, но и просто над нотой, а также над паузами (в 11-ти пьесах этого альбома!). Особую выразительность дает такая фермата в «Новой кукле», в «Игре в лошадки», в «Мазурке» и т.д. Фермата над паузой в конце пьесы цикла чаще всего имеет чисто художественный смысл, когда мысль как бы переходит из одной пьесы в другую, и она не заканчивается, и исполнитель не должен «выключаться» во время ферматы, а наоборот очень активно думать и слушать. Тогда цикл приобретает цельную стройную форму. Это очень важное значение ферматы, которое нельзя игнорировать.

В- пятых: по поводу педали. Сам Чайковский не дал педальных и метрономных указаний, поэтому на долю альбома выпадает масса редакторских разногласий. Вообще же сложной педализации в пьесах этого альбома нет, даже иногда уместно исполнение без педали. Необходимо здесь иметь чутье, «разглядеть» что лучше, найти свое.

В заключении мне хочется cказать, что «Детский альбом» П. И. Чайковского должен звучать на сцене как можно чаще, а в репертуаре ребенка - быть постоянным спутником на протяжении всех лет обучения в школе.

«Я желал ты всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору».

(П.И.Чайковский).

Примечание
(ссылки на источники)

1. Б. В. Асафьев «Русская музыка XIX и начала XX века». «Музыка» Ленинградское отделение-1979г.
2. Б. В. Асафьев «Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании».
3. А. А. Николаев «Фортепианное творчество Чайковского».
    «Музыка» Ленинградское отделение- 1949г.
4. П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений.
    «Литературные произведения и переписка».
5. «Вопросы музыкальной педагогики». Выпуск I,
    «Музыка». Москва - 1999 г.
6. Д. Молин «Листая «Детский альбом».