

МУДО «Детская школа искусств»

Сборник конкурсных пьес
для учащихся младших,
средних и старших классов

(Учебно – методическое пособие

для преподавателей фортепиано ДШИ и ДМШ)

Преподаватель по классу фортепиано

Фаткулина Наталия Шавкатовна

Пояснительная записка

Произведения малой формы составляют значительную часть педагогического репертуара, на котором строится процесс воспитания ученика - пианиста. Согласно программным требованиям учащиеся фортепианного отделения изучают в течение учебного года большое количество пьес различного стиля, характера, уровня сложности.

Тематика детских фортепианных пьес очень разнообразна и воплощает богатые оттенки музыкально – поэтического содержания. Это образы природы, игра – главная составляющая жизни ребёнка, «музыкальный портрет», «музыкальная сказка», пьесы мечтательного и лирического характера и т.д.

Для учащихся любого возраста работа над пьесами малых форм наиболее предпочтительна по вполне объяснимым причинам:

- удобный формат (малая форма);
- разнообразие характеров и образов, что позволяет педагогу выбрать наиболее понравившееся произведение, которое раскроет музыкальные достоинства ученика и даст ему возможность почувствовать себя исполнителем;
- возможность исполнять такие произведения на школьных концертах и конкурсах.

Исполнительские конкурсы играют важную роль в выявлении талантливых детей.

Участие в конкурсах – это, прежде всего сольное выступление, что вызывает повышенный интерес у детей. Задача каждого ребенка состоит в том, чтобы достичь успеха, путем показа своих знаний и умений не только родителям, но и окружающим его сверстникам и взрослым. Таким образом, участие в конкурсах с младшего школьного возраста воспитывает такие качества как трудолюбие, ответственность, стремление к совершенству, инициативу и самоуважение, а также дает учащимся возможность проверить

свою компетентность и преимущество перед другими, при этом приобретая бесценный опыт публичных выступлений.

Успех не всегда приходит сразу. Для того чтобы не возник страх испытать неудачу, преподавателю и родителям следует правильно настроить учащегося. Дети младшего школьного возраста наиболее психологически устойчивы, поэтому целесообразно привлекать к участию в конкурсах именно начинающих пианистов. Чем раньше, тем быстрее они привыкнут к разным сценам и залам, потому что менее восприимчивы к окружающей среде. Для преподавателя самое главное, чтобы учащийся как можно раньше смог побороть сценическое волнение и уже в старших классах выступать успешно и уверенно.

В моем классе обучаются дети разного возраста и практически все имеют за плечами большой опыт конкурсных выступлений различного уровня – от городских до Международных. Младшие ребята с удовольствием слушают старших, и это стимулирует их на дальнейшее творческое развитие и на желание участвовать и побеждать в конкурсах.

Участие и победы в конкурсах оставляют огромные впечатления, дети получают колоссальный исполнительский опыт и новую сильную мотивацию к дальнейшему самосовершенствованию.

Данное учебно – методическое пособие адресовано преподавателям по классу фортепиано и учащимся пианистам.

В сборнике представлено восемь разнохарактерных пьес с методическими рекомендациями, которые исполнялись моими учениками на различных концертах и конкурсах и были отмечены грамотами за участие и дипломами Лауреатов.

Младшие классы

Методические рекомендации

Для 1,2,3 классов характерны пьесы, имеющие программные заголовки, которые конкретизируют авторский замысел и позволяют юному пианисту уверенно ориентироваться в художественном содержании. Названия позволяют преподавателю разбудить и направить воображение, фантазию ученика, вызвать в нём соответствующий его возрасту эмоциональный отклик, сформировать ассоциации с определённой ситуацией.

Первая пьеса сборника называется «В стране гномов» композитора А.Роули.

Быстро

А. РОУЛИ

The musical score is written for piano and features a variety of musical elements. It begins with a tempo marking 'Быстро' (Allegro) and a dynamic marking 'pp' (pianissimo). The score includes several systems of music, each with a piano staff and a right-hand staff. The music is characterized by frequent triplets, slurs, and dynamic markings such as 'mf' (mezzo-forte), 'sf' (sforzando), and 'p' (piano). The piece concludes with a double bar line.

Пьеса написана в простой трёхчастной форме в тональности ля минор. Уже с самого первого такта в правой руке фраза начинается с четырёх шестнадцатых нот, объединённых под лигой и далее, продолжается мысль восьмыми нотами пальцевым, а не кистевым staccato. Здесь очень важно при переходе на staccato не потерять интонационную линию, переходящую в левую руку, т.е. объединить 8 тактов в одну фразу независимо от меняющихся штрихов. Такое дыхание объединяет фразы в более крупные построения, дает музыке движение и развитие.

Начинающим пианистам и будущим конкурсантам пьеса очень нравится. Педагог, играя ученику эту пьесу и умело используя средства музыкальной выразительности, сразу погружает его в сказку.

Гномы - сказочные существа. Внешне очень похожие на людей, но только маленького роста. Они живут в глубоких горных пещерах. Находят и обрабатывают драгоценные камни, делают ювелирные изделия и волшебное оружие, которое обладает магическими свойствами. В легендах разных стран говорится, что гномы хранят и оберегают под землей несметные богатства. Пьеса образная, выигрышная при исполнении, вызывает интерес у юного пианиста.

Для того, чтобы музыкальный язык был более доступен начинающим пианистам, можно использовать **метод подтекстовки**.

Подтекстовки помогают усваивать ритмические группировки, порой даже очень сложные. Нередко это стихи самого преподавателя или совместные с учеником сочинения. Они привлекают внимание учащегося, вызывают эмоциональный отклик. Собственное детское творчество, даже самое простое, детские находки, пусть самые скромные, – вот что создает атмосферу радости, формирует личность, развивает созидательные способности и желание преобразовать произведение из урока в урок.

Примеры подтекстовок, которые были придуманы мною к любимым разнохарактерным пьесам учеников – *«В стране гномов»*, *«Весенний день»*, *«Очаровательная принцесса»*.

А. Роули «В стране гномов»

Вот и день прошел, стемнело,
Песенку луна пропела,
Гномики не спят, клад найти
хотят,
Денег много! (половинные ноты
распеваем)
Дружно все построят домик
И покинут подземелье,
Разведут сады, вырастят цветы,
Вот веселье! (половинные ноты
распеваем)
Только что-то боязно идти,
Вдруг случится страшное в пути!
Может, подождать,
Клад им не искать?
Лучше гномам спать ложиться?
Утром гномики, проснутся,
Дружные дела начнутся
Будут строить дом,
Приберутся в нем –
Всё отлично! ДА!

Ребенок осваивает музыкальный язык так же, как он овладевает речью. Через пение формируется важное для пианиста ощущение дыхания. Естественное, живое дыхание во фразировке способствует правильной организации движений в игре, ощущению «дышащей» руки.

Следующая пьеса, написанная в простой трёхчастной форме в тональности ля мажор, которую легко можно подготовить на конкурс – это «Весенний день» композитора С. Шевченко.

Подтекстовка к данной пьесе способна разбудить фантазию ученика, эмоциональность и вдохновение. Яркие музыкальные представления и творческая активность помогают воплощать художественные и решать технические задачи.

*Наступили тёплые деньки,
В гости к нам с южных стран
птички прилетели.
И запели наперегонки,
«Ре- до- ре, до-си-до»
песни свои.
Тучки набежали враз со всех
сторон,
Птички залетели к Маше на
балкон.
Маша на рояле заиграла вдруг
Песенку весёлую для всех
вокруг...
Сразу птички стали танцевать
Пёрышки яркие в танце закружились.
Полетели дружно все опять
Яркое солнышко вместе встречать.*

Название пьесы говорит само за себя. После долгой зимы наступила весна. Лёгкие шестнадцатые ноты в первой части пьесы, для которых нужны подготовленные, ясные пальцы с чёткой артикуляцией поступенно взмывают вверх и затем легко, изящно устремляются вниз, имитирую звонкое птичье щебетание. Яркое восьмитактовое начало сразу помогает раскрыть общий характер музыки, её эмоциональное содержание, но во второй части (8

тактов) в параллельном миноре меняется настроение, как будто ненадолго спряталось солнышко и повесело лёгкой грустью, но ненадолго, потому что в заключительной третьей части возвращается основная тема, а вместе с ней яркое весеннее настроение.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

С. ШЕВЧЕНКО

Allegro

mf

f

p

rit.

a tempo

f

dim. e rall.

The musical score is written for piano in 2/4 time, key of D major (two sharps). It consists of five systems of staves. The first system begins with the tempo marking 'Allegro' and the dynamic 'mf'. The second system features a crescendo leading to a forte 'f' dynamic. The third system includes a piano 'p' dynamic. The fourth system has a 'rit.' (ritardando) marking followed by a return to 'a tempo' with a forte 'f' dynamic. The fifth system concludes with a 'dim. e rall.' (diminuendo e rallentando) marking. Fingerings and articulation marks are indicated throughout the piece.

Конкурсные требования предполагают исполнение разнохарактерных и разнотемповых произведений. Преподаватель, тем самым, имеет возможность развивать у юного исполнителя не только технические способности, но и музыкально – эмоциональные.

Следующая пьеса «**Очаровательная принцесса**» композитора Т.Остена относится к лирической кантилене. Она написана также в простой трёхчастной форме, в тональности до мажор.

Кантилена (от латинского слова «*cantilena*»-пение). Можно выделить два главных значения этого слова:

1. напевная мелодия широкого дыхания, как вокальная, так и инструментальная.
2. напевность музыки, её исполнение, способность чувственных пальцев пианиста к напевному исполнению музыки.

Уже из этого определения видно, что работа над кантиленой ставит перед нами ряд интересных задач, а именно: научиться петь на инструменте, звуками «нарисовать» нежный персонаж, передать «сказочный» характер данного произведения, создать « очаровательное» настроение в соответствии с его названием. При этом исполнить эту пьесу нужно убедительно, выразительно, эмоционально с ощущением именно вокального начала.

Чтобы ощутить всю красоту мелодической линии нужно выразительно проиграть мелодию. При этом рука должна быть полностью освобождена, особенно в запястье. Ладонь лучше располагать над нажимаемой клавишей, а не сбоку от нее. Пальцы следует держать по возможности вместе, готовыми к игре в любую секунду. В кончиках пальцев необходимо ощущение собранности и мягкости. Это важно (в кантилене) не только при исполнении на *forte*, но и на *piano*. Но главное в мелодии – это не извлечение каждого звука в отдельности, а сочетание звуков, слияние их в единые интонации. Можно говорить о том, что в основе умения «спеть» на рояле лежит раскрепощенная и правильная исполнительская постановка, свободное

владение навыком «дыхание» руки, умением допевать звуки и плавно вести мелодию.

Работа над аккомпанементом также потребует определённых усилий, т.к. в нём сочетаются два голоса. Это двухголосие на фоне ровных восьмых в среднем голосе в виде разложенных аккордов и половинных нот в виде задержания на 1 и 3 долях в нижнем голосе. Главная цель – «вызвучить» мелодию в басу, ощутить её в слабых подушечках 4 и 5 пальцев более выпуклее, чтобы при соединении двух, а затем и трёх голосов не потерять красивый басовый голос. Таким образом, вместе с мелодией мы будем иметь полноценное трёхголосие.

Бас - основа гармонии, а аккомпанемент - опора мелодии, он должен поддержать мелодию гармонически и ритмически, следовать за развитием мелодической линии, помочь связности звуков, способствовать усилению звучности и удерживанию ее уровня в кульминационных местах, а также ослаблению звучания в концах фраз и целого предложения.

Т. Остен «Очаровательная принцесса»

В краю чудесном, необыкновенном

Где много лилий и роз прекрасных,

Жила одна красавица принцесса

Очарованьем своим полна.

Она то плачет, а то смеётся.

Наверно это пришла любовь...

Очаровательна была принцесса

С букетом лилий и красных роз.

Очаровательная принцесса

Т. Остен

Moderato

p

legato

cresc.

f

p

11

Средние классы

Очень популярной пьесой в средних классах является «Мелодия» Арно Бабаджаняна, яркого представителя национальной композиторской школы XX века, чьё композиторское искусство берёт своё начало в жизни и культуре Армении.

Замечательная лирическая пьеса - кантилена с красивой гармонией, которая носит ярко выраженный национальный характер, рекомендована для разучивания в 4,5 классах ДШИ. Играя эту музыку, можно представить себе красивые горные пейзажи, которые от такта к такту становятся всё краше.

Пьеса написана в трёхчастной форме в тональности ре минор. Для маленькой хрупкой руки она может быть недоступна. Ученик должен уверенно брать октавы с заполнением, т.к. вторая часть пьесы изложена в октавно – аккордовом изложении, но если по настоящему увлечёшься красотами этой музыки, то технические трудности можно преодолеть (где-то с минимальными упрощениями).

Для успешного разучивания пьесы надо начинать с разбора каждой партии отдельно. Постепенно преподаватель может подключаться с исполнением в ансамбле партии второй руки. Это поможет ученику увереннее ориентироваться в ритме, фактуре пьесы, ускорит запоминание целостного звучания музыки.

Работа над звуком – самая трудная работа, так как тесно связана со слуховыми, эмоциональными и душевными качествами ученика. Чем грубее слух, тем примитивнее звук. Развивая слух, мы непосредственно действуем на звук. Работая над звуком, добиваясь неустанно его улучшения, мы влияем на слух и совершенствуем его. Процесс этот очень длительный, но очень действенный. Ведь над звуком преподаватель работает, начиная с самого первого урока, и продолжает до выпускного экзамена. «В сущности – все сводится к одному – внимательно себя слушать», - говорил Константин Николаевич Игумнов – волшебник фортепианного звука. Слушать – значит держать. Звучит то, что держится. Если ухо не слышит звук до конца, то палец становится пассивным, рука расслабляется, и каждый следующий звук

мелодии не выливается из предыдущего, а берется как бы заново, с помощью нового движения руки или кисти. В результате фраза становится разорванной, а исполнение статичным.

Работая над одноголосной мелодией необходимо добиваться тёплого, «масштабного», выразительного legato, наполненного душевной теплотой.

При разучивании мелодии следует обратить внимание на фразировку.

В первой части фраза строится двумя тактами, начиная из-за такта со стремлением к половинной ноте, но мысль продолжается дальше, как будто мы поднимаемся на крещендо всё выше и выше, представляя красивые горные пейзажи. Мордент, который иногда встречается в мелодии очень певучий и приближен к триоли и очень характерен для национальной музыки. Его не надо играть суетливо, а только певуче.

Во второй части масштабное динамическое кульминационное развитие, благодаря которому можно представить величественный вид кавказских гор, озаренных солнцем – захватывающая дух красота. Аккорды здесь следует играть с выделением верхнего голоса и стремясь к кульминации. При разучивании октав можно вначале играть их без аккордового заполнения с опорой на 5-4 пальцы.

При разучивании партии левой руки необходимо максимальное legato-tenuto, особенности при смене гармонии. Трудность в том, что партия левой руки не просто сопровождение, а полифоническое дополнение мелодии. При соединении двух партий ученику надо вслушиваться в красочные гармонии, образующиеся хроматизмами сопровождения и удерживать внимание на движении мелодии обеих рук. Этому помогает правильная аппликатура и слуховой контроль. Когда ученик уверенно играет партию сопровождения, слышит ее скрытую мелодику можно добавлять педаль, тем более, что редактором она поставлена правильно и подробно. Преподавателю остается только контролировать глубину её нажатия.

Третья часть, реприза – воспоминание о прогулке, где красивая мелодия постепенно затихает вдаль. Характер звукоизвлечения певуче-глубокий, а характер исполнения мелодии немного импровизационный, свободный.

«Мелодия» А. Бабаджаняна очень полезна для развития ученика - пианиста-музыканта. Пьеса расширяет музыкальный кругозор, развивает пианистические навыки, знакомит с новыми, красочными средствами музыкальной выразительности.

МЕЛОДИЯ

Andante А.Бабаджанян

mp

And. ** And.* ** And.* ** And.* ** And.*

** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.*

** And.* ** And.* ** And. simile*

poco rit.

cresc. *mf* *p*

a tempo

cresc.

And. ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.* ** And.*

Handwritten musical score system 1. Treble and bass staves. Treble staff has notes with fingerings 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4. Bass staff has notes with fingerings 4, 5, 2, 2, 4. Dynamics: *f*. Markings: *cresc. ed accel.* and *Red. simile*.

Handwritten musical score system 2. Treble and bass staves. Treble staff has notes with fingerings 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4. Bass staff has notes with fingerings 2, 3, 2, 5, 3, 4, 2, 1. Dynamics: *ff*, *cresc.*, *poco rit.*, *a tempo*, *pp*. Markings: *Red.*, *Red.*, *Red.*, *Red.*, *Red.*, *Red.*, *Red.*, *Red.*.

Handwritten musical score system 3. Treble and bass staves. Treble staff has notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bass staff has notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Dynamics: *ff*. Markings: *Red. simile*.

Handwritten musical score system 4. Treble and bass staves. Treble staff has notes with fingerings 2, 1, 4. Bass staff has notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Dynamics: *dim.*. Markings: *Red.*.

Handwritten musical score system 5. Treble and bass staves. Treble staff has notes with fingerings 5, 3. Bass staff has notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Dynamics: *dim.*. Markings: *Red.*.

c9487x

Следующая программная пьеса - кантилена, которая очень нравится мне и моим ученикам - это «**Черёмуха над водой**», композитора И. Парфёнова.

Название говорит само за себя, из которого легко можно понять образное содержание. Музыка пьесы передает настроение лесного пейзажа, его внутреннюю поэзию и неповторимую красоту. На протяжении всей пьесы соблюдается характер текучести. Музыка светлая, солнечная, спокойная, мелодичная, лирическая. Пьеса написана в трёхчастной форме, в тональности ре мажор.

В первой части показывается образ черемухи и неторопливо текущей воды. Мелодия вначале звучит тонко, грациозно и певуче. Темп спокойный, неторопливый. Фактура пьесы многоплановая. Необходим тонкий слуховой контроль при расслоении фактуры произведения. Здесь и мелодия, и

сопровождение, и фигурации восьмых, часто идущих в пульсации аккомпанеента левой руки. Нередко возникает трехголосие.

При исполнении кантилены и для достижения нежного, теплого, проникновенного звука, пальцы следует держать как можно ближе к клавишам и стараться по возможности больше играть «подушечкой», стремиться к максимальному полному контакту, естественному слиянию пальцев с клавиатурой.

Очень важна в создании музыкального образа партия левой руки, которая не должна заглушать мелодию, чтобы она могла петь, литься.

Аккомпанемент разделён на два слоя: на бас и фигурацию из восьмых нот. Фигурации - словно рябь на поверхности воды, легкие волны – значит по звуку легче и тише, чем басовая линия, которая играется более густым звуком на legato. При соединении двух слоёв аккомпанеента важно разделить их по звуку и почувствовать расстояние между голосами.

Во второй части мелодия становится более подвижной и взволнованной, рельефной и выразительной, идет смена регистров и переход мелодии из руки в руку, звучит кульминация произведения. Мелодия здесь звучит с ещё большим эмоциональным напряжением. Следует усилить звук, но не ускорять при этом темп произведения. Работа над педалью требует предельной слуховой концентрации.

В третьей части возвращается спокойный темп, первоначальное настроение, легкий и воздушный образ черемухи, а также в третьей части есть довольно сложное место, где нужно аккуратно отнестись к подголоскам в левой руке, так как они приходятся на слабые доли.

ЧЕРЕМУХА НАД ВОДОЙ

И. ПАРФЕНОВ

Andante

f

*Rea * Rea * Rea simile*

*Rea * Rea **

*Rea * Rea * Rea simile*

*Rea * Rea*

Piu mosso

** Rea * Rea * Rea * Rea * Rea * Rea*

* Ped * Ped * Ped *

8.....
Ped * Ped * Ped simile

(8).....
Ped * Ped

* Ped * Ped * Ped * Ped * Ped

* Ped * Ped * Ped

Tranquillo

Tempo primo

Tea * *Tea simile*

Ещё одна яркая эффектная программная пьеса для фортепиано И. Парфёнова, которая будет интересна на любом концерте или конкурсе это **«Танец зелёной лягушки»**.

В пьесе масса технических трудностей, в работе над которыми дети приобретут важнейшие навыки для дальнейшего музыкального и технического роста. Работая над ней можно вывести ребенка на новый уровень, научить выражать яркий образ средствами фортепиано, потому что весь характер пьесы комичный и кокетливый.

Написана пьеса в трёхчастной форме, в тональности ля минор, в жанре мазурки, в которой первая и третья части (реприза) повторяются, а вторая часть контрастна.

В первой части и репризе очень непростой ритм в правой руке и сложная координация с аккордами в левой руке. Координация между стаккато и легато, отрывистыми звуками и залигованными — самая сложная и кропотливая работа.

Во второй части соло правой руки переходит в малую октаву и отягощается перебросами аккордов в левой руке. В ней можно слышать имитацию кваканья. Из этого технического момента необходимо дать понять ребёнку, что это не сложно, а вполне возможно уметь так играть, скрещивая руки. Для эффекта можно добавить немного преувеличенного театрального жеста левой руки.

Работая над техническими трудностями такими, как широкие интервалы, скачки, новый триольный ритм и художественным образом, преподаватель открывает ребенку путь далее — в музыку Сергея Прокофьева. Уже первые звуки пьесы переносят нас в образный мир и гармонический стиль некоторых танцев Прокофьева и его музыки для детей.

Особая работа должна быть проведена с педалью, когда пьеса разучена наизусть. Педализация в танце тщательно выверена и выписана, чтобы не пропали все те яркие «прокофьевские» особенности фразировки, которые делают из этой детской мазурки эффектную пьесу.

Музыка, написанная И. Парфеновым уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Музыкальный язык композитора доступен и самым маленьким малышам и подросткам. Ведь детская публика это маленький народ, живущий ожиданием чуда. И дети получают его.

Опыт моей работы показывает, что чем раньше начинается приобщение юных пианистов к сочинениям современных композиторов, тем выше эффективность музыкального обучения, тем шире и глубже постигают исполнители закономерности музыкального искусства в целом.

ТАНЕЦ ЗЕЛЕННОЙ ЛЯГУШКИ

Умеренно (♩=108)

The musical score is written for piano in 3/4 time. It consists of six systems of staves. The first system has a treble and bass staff. The second system has a treble and bass staff. The third system has a treble and bass staff. The fourth system has a treble and bass staff. The fifth system has a treble and bass staff. The sixth system has a treble and bass staff. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The dynamic markings are *f* (forte), *sf* (sforzando), *mf* (mezzo-forte), *p* (piano), and *mf* (mezzo-forte). The tempo is marked 'Умеренно (♩=108)'. The key signature has one sharp (F#).

Продолжая экскурс по просторам конкурсных пьес можно с уверенностью братья за яркую, но довольно непростую пьесу для фортепиано французского композитора Жан-Батист Дювернуа - «**Болеро**», опус 296. Это одна из «**Шести характерных пьес**».

Судя по нотным обозначениям, каждая пьеса цикла посвящена дню недели, и «Болеро», которая написана в характере латинских ритмов, соответствует субботе.

Пьеса классической трехчастной формы с контрастной серединой, измененной репризой и микро-кодой. Разбор несложный; много повторных структур и в мелодии и в ритме.

Ритм заковыристый, изобилующий фигурой «восьмая/две шестнадцатые» (и наоборот) и ее чередованием с долгими заливочными длительностями. В воспроизведении потребуется точность, острота, выверенность, иначе болеро не получится. Внятность ритма и пульсации — главное, над чем придется посидеть с учеником, чтобы ритм, в свою очередь, работал на художественную задачу.

Классическая художественная задача в «**Болеро**» — показ двух разных образов. В отличие от ритмичной задорной первой части середина должна быть сыграна мягче, плавнее, несмотря на то, что острого контраста здесь нет, и основной ритм в целом сохраняется.

В партии правой руки где-то нужно сыграть legato, а где-то staccato. Внутри фраз довольно много отрывистой игры. Чередование этих двух штрихов, legato и staccato, тоже важная техническая составляющая нашей работы, если нужно добиться интересной музыкальной игры.

Педаль добавлять по слуху и по ситуации. Жанр позволяет играть и без педали, но все же сухость аккомпанемента местами было бы интереснее сгладить.

Пьесу вполне можно играть в среднем, не быстром темпе, при условии сохранения акцентов и ритмичности. Только тогда она будет звучать интересно и по-испански.

Tempo di Bolero

www.traditionalmusic.co.uk

5 3 2 1 2 A 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1

ar. sc. *dim.*

marcato

Maggiore

p dolce amabile *leggiere*

fz

p dolce *più f*

fz

leggiere *p dolce* *f risoluto*

sempre f *f*

Minuet

The first system of musical notation for 'Minuet'. It consists of a treble and bass staff. The treble staff begins with a series of eighth notes, marked with fingerings 1, 1, 1. The bass staff features a series of chords, marked with a 'v' and 'p' dynamic. The system concludes with a 'fey.' marking and a final chord.

The second system of musical notation. The treble staff continues with eighth notes, marked with fingerings 2, 3, 4. The bass staff features a series of chords, marked with a 'v' and 'p' dynamic. The system concludes with a 'fey.' marking and a final chord.

The third system of musical notation. The treble staff continues with eighth notes, marked with fingerings 1, 2, 3, 4, 5. The bass staff features a series of chords, marked with a 'v' and 'p' dynamic. The system concludes with a 'fey.' marking and a final chord.

The fourth system of musical notation. The treble staff continues with eighth notes, marked with fingerings 1, 2, 3, 4, 5. The bass staff features a series of chords, marked with a 'v' and 'p' dynamic. The system concludes with a 'fey.' marking and a final chord.

The fifth system of musical notation. The treble staff continues with eighth notes, marked with fingerings 1, 2, 3, 4, 5. The bass staff features a series of chords, marked with a 'v' and 'p' dynamic. The system concludes with a 'fey.' marking and a final chord.

Старшие классы

Однажды мне в руки попало учебно – методическое пособие для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ «Лучшее для фортепиано», в котором меня привлекла пьеса «Элегия».

Фамилия автора никогда ранее мне не встречалась – С. Шаминад. Для себя я решила, что этот композитор мужчина, очень тонко чувствующая натура, а оказалось, что это женщина – француженка Сессиль Шаминад, автор не только приятных для слуха пьес, но и многочисленных крупных симфоний, опер и балетов.

Сесиль Шаминад родилась в Париже в 1857г., прожив 87 лет (13.04.1944). Упоминание о ней можно встретить в книге Гарольда Шенберга «Великие пианисты». Таким образом, она была не только великой пианисткой, объездившей с концертами всю Европу вплоть до Турции и Греции, а так же США и Канаду, но и композитором, автором 550 композиций, одной из которых является «Элегия», лирическая кантилена, написанная в трёхчастной форме в тональности ре минор. Эта пьеса сразу

произвела приятное впечатление, и мы взяли её в наш конкурсный репертуар.

В работе со старшеклассниками можно смело использовать метод – интеллектуальный, основанный на построении учеником совместно с педагогом элементарной программы исполняемой пьесы, опираясь на название, характер, тональный план и пр. Чем интереснее придумать историю, тем ярче можно воссоздать её звуковую реальность. Такой метод требует от учащегося пробуждения фантазии для выявления художественного образа, максимальной сознательности, технической свободы, активности в обсуждении и передаче средств выразительности и пианистических способов воплощения музыкальных характеристик.

Вот, например, история, которая была придумана совместно с ученицей 6 класса к данной пьесе. Возможно, именно этот замысел зашифрован автором в нотном тексте...?

1 часть

Печальная история девушки о неразделённой любви. Душевная боль, терзания, переживания, тоска, которые ранят сердце – все эти ощущения создаёт ре минор. Ёмкое вступление левой руки с пронизывающим в самое сердце, как удар колокола тоническим звуком «ре» и далее сама тема, которая начинается с квартового хода из-за такта и на протяжении всей пьесы сохраняет эту затактовую структуру.

2 часть

Смена настроения, тональности (мажор), характера. Возможно, героине снится сон или какие-то приятные воспоминания, где она на балу, танцует мазурку. Она улыбается, она счастлива, но, к сожалению, сон заканчивается или воспоминания улетучиваются на фоне стремительной каденции.

3 часть

Возвращение нашей героини к её грустным мыслям (ре минор) в репризное повторение, в те же печальные переживания.

Вот такой был наш совместный замысел, который, как нам кажется, зашифрован автором в нотном тексте.

Работа над звуком, фразировкой, динамикой, педалью – уже не самая трудная, а, пожалуй, интересная работа, так как у учащихся старших классов уже накоплен определённый опыт работы над пьесами кантиленного характера, и добиваться выразительного исполнения намного легче, т. к. исполнитель:

- 1) умеет проникнуться образным содержанием данной пьесы;
- 2) осознает строение фразы (деление на мотивы), ее динамику (начало, подъем, кульминацию, спад);
- 3) владеет средствами музыкальной выразительности в достаточной степени, чтобы осуществить свое художественное намерение;
- 4) умеет слушать себя, свое исполнение как бы со стороны и исправлять замеченные недостатки.

Он прекрасно понимает характер мелодии, и её выразительный смысл и уже без наставлений преподавателя знает, что кантилену важно играть «приготовленными» подушечками пальцев, не размашисто и стремиться к полному контакту, живому осязанию, слиянию с клавиатурой. Звуки между собой связываются без толчка на *legato*, подлинной пальцевой связностью без «наложения» смежных звуков.

Уже со второго такта появляется двухголосие в правой руке. Необходимо добиться одновременного звукового решения двух задач, слияния в одной руке двух элементов, двух звуковых линий – верхнего и среднего голосов и всё это в зависимости друг от друга. Уметь мысленно «разделить руку как бы на две части», выполняющие две различные звуковые функции.

Выразительность мелодии достигается не «крепким ударом» одних пальцев, а скорее их тяжестью, и наклоном всей руки в их сторону – рука «как бы лежит на верхнем голосе». Легкость же среднего голоса достигается легкостью туше других пальцев, которые еле-еле прикасаются к клавишам,

но берут их четко и определенно. Наклон руки должен, как правило, перемещаться в сторону главного рисунка. Очень важно каждой звуковой линии в одной руке придать свойственную ей индивидуальность.

В партии аккомпанемента мы тоже видим мелодическую линию, которую нужно «петь», ведь мы находимся в рамках кантилены. А в кантилене всё должно быть певучим – и тема и сопровождение. Плавный продвигающийся фон шестнадцатых позволяет нам услышать «закутанную» в гармоническую поддержку поступенно спускающуюся вниз мелодическую линию. Эта линия (фа-ми-ре-до-диез) и помогает создавать нужное настроение непреодолимой печали, безысходности. По ходу всей этой работы важно нахождение мягкого, проникновенного и в то же время сконцентрированного звука при свободном аппарате, нужных ощущений при жёстком слуховом контроле. Особое внимание обращаем на первый палец, чтобы не «садиться» на него. Даже на сильную долю опора должна быть весьма незначительной.

Здесь же важны динамические нюансы – не играть одинаково, прочувствовать интонационные подъёмы и спады, создать «звучащий эталон», и закреплять на каждом уроке.

Штрих legato, legatissimo без большого размаха пальцев с разной глубиной нажатия клавиш. Связность не должна быть нарушена короткими лигами – это всего лишь штрихи, обозначающие детали фразировки.

Все фразы выстроены из-за такта, и поэтому важно не утяжелять эти звуки, не «садиться» на них, а робко, как будто с воздуха коснувшись этих

«восьмушек», вести плавную линию – фразу, равную двум тактам. Далее цезура и новая фраза из-за такта.

Фактура кантилены многослойна и её необходимо выстраивать, правильно распределив планы звучания – выдвигать одни планы вперёд и приглушать, завуалировать другие. Это поможет сделать сочетание разных видов legato. При умелом сочетании видов legato между мелодией и аккомпанементом должна образовываться звуковая дистанция, воздушный

Педа́ль в пьесе необходимое выразительное средство. В кантилене применение педали крайне необходимо, т.к. она придаёт роялю обволакивающую атмосферу с неисчерпаемыми красочными возможностями.

С. ШАМИНАД

Andante sostenuto *ben cantando*

p

Reo * *Reo* * *Reo* * *Reo* *

mf

Reo * *Reo* * *Reo* * *Reo* *

dolce *p* *mf*

Reo * *Reo* * *Reo* * *Reo* *

poco rit. *a tempo* *poco rit.* *a tempo*

dolcissimo

Reo * *Reo* * *Reo* * *Reo* *

mf *f*

Reo * *Reo* * *Reo* * *Reo* *

First system of a musical score. The treble staff contains a melody with a triplet of eighth notes, followed by a half note and a quarter note. The bass staff contains a steady eighth-note accompaniment. The key signature has one flat. Dynamics include *p* (piano) and *l. p.* (pianissimo). The system concludes with a repeat sign.

Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

Second system of the musical score. The treble staff features a melodic line with a *m. d.* (moderato) marking. The bass staff has a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *l. p.* (pianissimo) and *f* (forte). The system concludes with a repeat sign.

m. d. *l. p.* *f*

Third system of the musical score. The treble staff contains a melody with a *poco rit.* (poco ritardando) marking, followed by a *a tempo* marking. The bass staff has a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *dim.* (diminuendo), *p* (piano), and *dolcissimo* (dolcissimo). The system concludes with a repeat sign.

poco rit. *a tempo* *dim.* *p* *dolcissimo*

Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

Fourth system of the musical score. The treble staff contains a melody with a triplet of eighth notes. The bass staff has a steady eighth-note accompaniment. The key signature has one flat. The system concludes with a repeat sign.

Reo. * Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

Fifth system of the musical score. The treble staff contains a melody with a *poco rit.* (poco ritardando) marking. The bass staff has a steady eighth-note accompaniment. The key signature has one flat. The system concludes with a repeat sign.

poco rit.

Reo.

Выбирая новое произведение для своей старшеклассницы, мне попала пьеса с очень интересным и «говорящим» названием **«Слома голову»** немецкого композитора, пианиста М. Регера, соч.17, №5. Эту пьесу моторного характера на мелкую пальцевую технику, написанную в трёхчастной форме в тональности ре минор, можно смело отнести к разряду виртуозных, т.к. у неё очень быстрый темп, размер 6/8, штрих staccato. Техническая сложность состоит в том, что на протяжении всей пьесы должны быть очень активные, лёгкие, собранные пальцы с чёткой артикуляцией.

В первой части идёт активная работа правой руки, а в левой аккордовое сопровождение. Во второй части наоборот - мелодическая линия показана в левой руке, при этом характер движения не меняется, нет ни одной паузы, чтобы отдохнуть, а в репризе возвращается главная тема и усложняется партия левой руки.

Главный принцип работы 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. Приобретение техники движений всегда связано с развитием как физических (мышечных), так и психических (волевых) свойств учащихся.

В работе над пианистической техникой, требуются еще такие необходимые компоненты музыкального развития, как яркость образных представлений, ощущение живого пульса движения музыкальной ткани, а также слуховое развитие. Недоразвитость этих сторон, часто бывает причиной несовершенства техники, ее ограниченности, скованности, неровности, а также «не музыкальности», которая включает в себя и недостатки звуковой области.

Работа над звуковыми качествами техники должна происходить при деятельном участии динамических, ритмических, темповых и

артикуляционных средств. Чтобы избежать трудностей в развитии моторики, необходимо на уроке проработать некоторые схематические положения:

1. беглость и независимость пальцевых движений в их непосредственной связи со свободными и пластичными движениями всей руки;
2. метрическая точность и динамическая гибкость звучания в фактуре подвижных пассажей;
3. чередование напряжений и расслаблений, как необходимое условие, обеспечивающее свободу кисти;
4. согласованность «пружинящих», экономных, вращательных кистевых движений;
5. координация пианистических движений одновременно выступающих в партиях обеих рук.

В экономии движений проявляется сосредоточенность на художественно-звуковых задачах.

Безусловно, при выборе кандидата на исполнения этой пьесы, нужно учитывать личностные особенности ученика, его «бойцовские» качества, специфику нервной системы, сценическую выносливость.

СЛОМЯ ГОЛОВУ

М. РЕГЕР. Соч. 17 №5

Presto

The musical score is written for piano and right hand. It begins with a *p* (piano) dynamic and a *Presto* tempo marking. The first system shows a melodic line in the right hand with triplets and a bass line in the left hand. The second system continues the melodic development. The third system introduces a *f* (forte) dynamic. The fourth system features a *cresc.* (crescendo) marking. The fifth system returns to a *p* dynamic. The sixth system concludes with a *ff* (fortissimo) dynamic. The score includes numerous fingerings, ornaments, and articulation marks throughout both staves.

4 — Звук. 1225

с 2758 к

musical notation system 1

meno *f* *mf*

musical notation system 2

poco f *p*

musical notation system 3

dim. *poco rit.* *a tempo* *mf*

musical notation system 4

musical notation system 5

p *f*

musical notation system 6

ff

с 2758 к

Заключение.

Вся наша работа над фортепианными произведениями направлена на то, чтобы вдохновить ученика, развить его в техническом и музыкальном плане, приучить к самостоятельной и осмысленной работе с текстом, расширить его музыкальный кругозор.

Конкурс – это мотивация для занятий. Не секрет, что некоторые дети не могут найти смысл в занятиях музыкой, если те проходят для них уныло и по плану. В их мире это напоминает фильм, который поставили на паузу, хотя так хотелось увидеть продолжение интересной и захватывающей истории. Но только стоит такому ребенку поставить задачу «подготовка к конкурсу» – его мир сразу начинает играть новыми красками, а поведение меняться. Ребенок становится собранным, глаза его блестят. Он с нетерпением ждет советов и готов на всё для достижения результата. Фильм для него продолжается и увлекает новыми поворотами сюжета. Кто-то из детей меняется уже после участия в конкурсе. Это событие их встряхивает. После него им хочется заниматься, покорять вершины и в следующий раз обязательно выступить лучше.

Конкурс это соревнование и отличная проверка на прочность. Он тренирует умение проигрывать, а также помогает тем, кто одерживает победы пока со стеснением внутри, но желает стать уверенным в своих силах человеком.

Конкурс это идеальное место для учебы. Он позволяет набираться опыта и быть в курсе событий. Здесь преподаватель может изучить программы конкурсантов, узнать новые и интересные произведения, пообщаться с коллегами и обменяться ценной информацией. А ребенок услышать, как играют его сверстники, завести с ними знакомство и увидеть, что у него есть единомышленники.

Конкурс это подготовка к профессиональному пути. Участие в конкурсе будет полезно для тех, кто собирается поступать дальше и продолжать свой путь в профессии. Во-первых, конкурс — это шанс

обыграть программу в новых условиях. Во-вторых, это возможность побывать на одной сцене с теми, для кого музыка – это также серьезно

Конкурс это борьба со страхом публичных выступлений. Есть различные способы как его побороть. И один из них жесткий, но достаточно действенный: боишься выступать – выступай как можно чаще. Действительно, практика еще никому не помешала. И если ребенок боится выступать, но перед выходом на сцену не становится белым как мел и не падает в обморок, то этот способ ему подходит. И конкурсы здесь только в помощь. Ребенок будет постепенно учиться вести себя на публике и перестанет ждать встречи с ней как с героем своих ночных кошмаров.

Конкурс это тренировка стрессоустойчивости. Этот пункт плавно вытекает из предыдущего. Ведь если боишься выступать, то переживать перед выходом на сцену будешь каждый раз. Но даже если у ребенка нет панической боязни выступлений, конкурс это все равно стресс для каждого. И опыт участия в конкурсах может научить ребенка спокойно реагировать на различные неурядицы, оставаться в тонусе даже, казалось, в безнадежных ситуациях и при этом не вредить своему здоровью.

Конкурс как праздник. Это возможность для ребенка показать себя. Смотрите, я учусь музыке! Вот как я уже умею играть! Мне так это нравится! Такие эмоции испытывают многие дети в начале пути. И в этом случае нет ничего лучше, чем выбрать конкурс, который будет носить больше фестивальный, чем соревновательный характер. Конкурс, где организаторы поддерживают интерес ребенка к занятиям музыкой, а каждый участник получает свою долю внимания и подарки.

Конкурс это путешествие и отличная возможность для изучения новых городов и стран, возможность изменить картинку и переключить внимание, возможность сделать шаг навстречу приключениям и познакомиться с самыми разными людьми. Для ребенка это возможность выступить на новой площадке и попробовать подстроиться под новые обстоятельства. Проверить

умение чувствовать атмосферу, подчинить себе инструмент и акустику, а также найти контакт с незнакомой ему публикой.

Каждый преподаватель может помочь ребенку стать уверенным в себе человеком, который будет радоваться победам и достойно переносить поражения, а также помочь ему раскрыть свой потенциал и раскрасить детство палитрой ярких красок. И тогда конкурс станет для него радостным событием, которое он запомнит на всю жизнь.

Содержание.

1. Пояснительная записка -----	3
2. А. Роули «В стране гномов» -----	5
3. С. Шевченко «Весенний день»-----	8
4. Т. Остен «Очаровательная принцесса»-----	10
5. А. Бабаджанян «Мелодия»-----	14
6. И. Парфёнов «Черёмуха над водой»-----	19
7. И. Парфёнов «Танец зелёной лягушки»-----	24
8. Ж – Б. Дювернуа «Болеро»-----	28
9. С. Шаминад «Элегия»-----	33
10.М. Рeger «Слома голову»-----	39
11.Заключение-----	43

