

«Произведения крупной формы в младших классах»

Доклад подготовила преподаватель Долганина Е.В.

Работа над крупной формой является, пожалуй, самой сложной. Приобщение ученика к произведениям крупной формы в младших классах происходит на материале вариационных циклов и сонатин.

Сонатинны и вариации, даже самые легкие, следует давать учащимся, уже овладевшим основными навыками игры на фортепиано и обладающим пальцевой беглостью, необходимой для исполнения пьес в подвижном характере.

Трудность сонатин и вариаций объясняется, однако, не только техническими задачами, но и самой формой этих сочинений, более крупных по масштабу и построенных на контрастном материале. В связи с этим при исполнении учащимся нужно достичь единства целого и выявить особенности образов и тем. Для исполнения требуется объем памяти и умение удержать внимание на длительном отрезке времени. Одним из определяющих условий в достижении этой цели является умение сохранить единый темп на протяжении всего произведения. Если же исполнение контрастных эпизодов предполагает по замыслу автора отклонение от основного темпа, необходимо уметь точно к нему возвращаться (после, например, более медленного к первоначальному).

Другим важным моментом при исполнении пьес крупной формы является умение найти и достаточно убедительно показать главную, общую для всего произведения кульминационную точку (или кульминационный эпизод).

Исполнение пьес крупной формы требует от ученика уже довольно развитого музыкального мышления и практических элементарных основ формообразования.

Если излагать коротко, то крупная форма предполагает в первую очередь протяженное развитие, глубину замысла, безусловное наличие контрастных образов и связанные с ними специфические исполнительские задачи, а именно: уметь передать характер каждого образа, уметь моментально перестраиваться с одного образа на другой и собрать воедино, охватить единым взглядом все произведение целиком.

Приступая к работе над крупной формой полезно предварительно в общих чертах рассказать ученику об особенностях и строении подобных произведений. В самых простых и доступных словах можно дать учащемуся представление о построении крупной формы: вариационной, рондо, сонатной. Проиллюстрировать свои пояснения несколькими примерами. Именно анализ крупной формы помогает учащемуся осмысленному исполнению произведения.

Вариации. Эта форма является любимой для многих учащихся, т.к. открывает богатый простор для фантазии ребенка. Латинское слово «вариация» - чисто музыкальное. Вариации произошли от народной музыки.

Можно представить, как народный умелец - музыкант играл на рожке, дудке или скрипке мелодию какой-нибудь песни, и каждый раз мотив этой песни повторялся, но звучал по-новому, обогащаясь новыми подголосками, интонациями: видоизменялся ритм, темп, отдельные обороты мелодии. Так появились вариации на песенные и плясовые темы.

Использование композиторами в качестве темы народных песен, делает вариации особенно привлекательными. Возможность спеть тему со словами – большое подспорье для ученика.

Тема вариаций - как правило, простая, легко узнаваемая, с типичными оборотами, тонально замкнута, чаще всего 2х-частная и квадратная.

В вариациях тема проходит несколько раз, но при каждом повторении в чем-то изменяется, варьируется.

Можно объяснить так: вариации – это ряд картин, иллюстрирующих рассказ об истории, переживаниях (и даже приключениях) лица-образа, с которым слушатель знакомится в теме. Фактурные, ладовые, ритмические и прочие изменения каждой из вариаций обретают в этом случае конкретное значение, подводят к пониманию целостности формы и динамического развития пьесы. Например, вариации А. Гедике на тему «Жил-был у бабушки серенький козлик» легко связываются с представлением об известной сказке о козлике. Праздничный же конец вариаций, не соответствующий эпилогу сказки, где от козлика остались «рожки да ножки», воспринимаются даже с большим удовольствием, как утверждение победы добра над злом.

Вариации на русскую народную песню «Во саду ли в огороде» И. Берковича широко используются в практике обучения начинающих. В них неразрывно объединены задачи музыкального и пианистического развития учащегося. Каждая из трех вариаций имеет свой жанровый оттенок, свои характерные приемы исполнения. Ритмичное чередования рук в живой, изящной одnogолосной мелодии первой вариации сменяется легатым исполнением распевных мелодических интонаций с их новым гармоническим освещением во второй. Заключительная вариация полностью возрождает мелодический рисунок темы с новой фактурой на стаккато, сопровождаемой острыми «плясовыми» синкопами в партии левой руки. Также рекомендую произведения «Тема с вариациями» соч. 1 №4 Ю. Весняка («Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли 1-2 классы», выпуск 1-й), Вариации на тему русской народной песни «Зайчик ты, зайчик» До мажор Т. Назаровой, Вариации на белорусскую народную песню «Савка и Гришка сделали дуду» и др.

В сборниках в разделе «Крупная форма» представлены разнообразные по стилю и характеру сочинения. Небольшое количество сонатин Бетховена, Клементи и других зарубежных композиторов. Разумеется, что выбор произведений в каждом случае будет обусловлен возможностями того или иного ученика и конкретными задачами, стоящими при работе с этим учеником. Начиная со второго класса необходимо прохождение уже двух произведений крупной формы в течение учебного года.

В репертуаре 2 класса есть произведение «Русская песня с вариацией» ля

минор А. Дебюка («Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих» часть I, составители С. Ляховицкая и Л. Боренбойм, издание 12-е). Здесь дана тема и всего одна вариация. Исполняется в умеренном темпе. Любой второклассник спокойно справится с этим произведением.

Как знакомить с сонатной формой подробно пишет А. Артоболевская в своем сборнике «Первая встреча с музыкой». Разучивая Сонатину А. Гедике (в этом же сборнике, 2 класс по программе) она объясняет особенность сонатной формы, что Соната- крупная форма, форма сложная, способная передавать нашу жизнь. А Сонатина– маленькая соната. Как в жизни, так и в сонатной форме действуют противоположные, контрастные начала: добро и зло, любовь и ненависть, мужественность и нежность и т.д. Отображающие эти начала мелодии в сонате называются «темами»: первая тема носит название «главная», вторая – «побочная». Показ двух тем называется «экспозицией». Но добро и зло мирно существовать не могут. Добро всегда борется со злом. Это столкновение противоположных начал происходит в «разработке» (так называется следующий за экспозицией раздел). В третьем разделе сонаты, «репризе», вновь повторяются обе темы, но примеренными. Добро чаще всего торжествует. Вторая тема («побочная») проводится в той же тональности, что и главная (в экспозиции она была в тональности доминанты). Общая тональность объединяет их, «мирит». Наконец следует заключение – «кода».

В Сонатине А. Гедике в миниатюре происходит все, что характерно для сонатной формы. Первая тема (она записана на первой строчке) – решительная, приказывающая (эта может быть тема мальчика-драчуна и забияки). Вторая тема (вторая строчка) – ласковая, нежная (легко представить, что она принадлежит девочке). Третья строчка – разработка. Обе темы «спорят», «пререкаются». Затем реприза, в которой обе темы как бы примиряются. В главной тональности – последняя строчка (заключение-кода): наступил мир и согласие («Давайте дружно жить, будем в играх все друзья»). Артоболевская пишет, что, впервые разучивая эту Сонатину с детьми, она никак не ожидала, что детям настолько может помочь в работе понравившееся содержание: они буквально за два урока играли Сонатину уже наизусть. Однако навязывать свое видение и слышание она не рекомендует. Пусть ученик сам создаст тот образ, который подсказывает ему музыка.

В репертуар младших классов входит «Сонатина До мажор» Штейбельта, («Юному музыканту пианисту», хрестоматия 2 кл., издание 7-е), где много интересных сложных для малышей элементов: синкопы, непростой ритмический рисунок, длинные басы. Сонатина очень удобна в исполнении: напевные мелодичные не контрастные темы, умеренный темп, удобная фактура.

Сонатина Соль мажор и сонатина Фа мажор (3 кл.) Бетховена Л. Бетховена (Б. Милич «Фортепиано 2 класс», 2 класс по программе) относится к числу любимых детьми произведений. Образная конкретность тематического

материала, выразительность интонаций и логическая ясность гармонических последовательностей – вот те яркие и доступные средства музыки, которым соответствуют удобные приемы пианистического исполнения. Классические сонатины Бетховена знакомят учащихся с особенностями музыкального языка эпохи классицизма, воспитывают чувство формы, ритмическую устойчивость исполнения.

Некоторые произведения, входящие в сборники за второй класс, труднее обычного репертуара, доступного на втором году обучения. Рекомендую в репертуар второклассника несложные сонатины, которые нравится играть детям: сонатину До мажор Т. Хаслингера (Б. Милич «Фортепиано 2 класс»), сонатину До мажор Ф. Шпиндлера («Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли 1-2 классы», выпуск 1-й) и еще одну сонатину До мажор Ф. Шпиндлера («Юному музыканту пианисту», хрестоматия 2 кл., издание 7-е). Они небольшие по объему, мелодичные, хорошо ложатся на слух и легко запоминаются.

В сонатинах, так же, как и в вариациях, большую трудность представляет сохранение единства темпа при смене движения. Обычно учащиеся замедляют темп в побочной партии сонатины, особенно если она имеет лирический, напевный характер, и после этого никак не могут вернуться к первоначальному. На такие темповые отклонения необходимо указать ученику с самого начала работы над сочинением.

Для того, чтобы добиться единства темпа, полезно, работая над побочной партией сонатины, предложить учащемуся предварительно просчитать один-два такта в нужном темпе и только после этого начать играть. Полезно иногда играть заключительный эпизод и сразу же начало, как бы «выравнивая» движение.

Разумеется, что сонатины и вариации требуют тщательной работы над отдельными местами (особенно представляющими технические трудности), разучивания партии правой и левой руки отдельно, отчетливого выполнения динамических оттенков. Контрастный материал, на котором построены эти произведения, обычно рассчитан на разнообразные приемы звукоизвлечения (*legato*, *non legato*, *staccato*). При разборе музыкального текста необходимо следить за точной игрой указанных способов исполнения, с тем чтобы в дальнейшем не приходилось исправлять и переучивать неправильные движения.

Что представляет собой форма рондо? Рондо – слово французское, означает круг и напоминает нам о постоянном возвращении одной и той же главной темы. Тема (рефрен) повторяется не менее трех раз в основной тональности, чередуясь с двумя-четырьмя контрастными эпизодами в других тональностях.

Всем известна сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» - это цепочка событий; встреча старика с золотой рыбкой, за ней волшебное превращение, затем снова старик и рыбка и новое волшебство, опять старик и рыбка и очередное превращение. Очень напоминает форму Рондо.

Также форму рондо дети легко воспринимают в виде песни, где куплеты

имеют разное содержание, а припев – один, он-то и объединяет песню в целое. А то, что песня начинается с «припева», не удивляет: ведь рондо – это круг, а «края» у круга должны смыкаться.

Знакомство с формой рондо в младших классах можно начать с произведения К. Орфа «Рондо Ре мажор» (Баренбойм Б, Перунова Н. «Путь к музыке»). Решительно и звонко в начале звучит маленький танец для трех труб. Это и есть главная часть. В нотах каждая часть обозначена буквами. Строение ее, ее форму. Можно изобразить так: **А – Б – А – В – А – Г – А**

Четыре раза повторяется «А». Четыре раза мы возвращаемся к «Маленькому танцу для трех труб», который мы обозначили буквой «А».

В рондо одна часть (главная) всегда повторяется. Отдельные части рондо отличаются друг от друга по-своему характеру. За решительным и звонким танцем следует небыстрая танцевальная пьеса. Певуче и очень свободно исполняется песня. Озорно и шутливо проходит плясовая. И последнее слово остается за светлым и звонким «Маленьким танцем для трех труб».

Образно-ассоциативное мышления в крупной форме дает возможность сделать содержание произведения более доступным для восприятия 7-8-летнего ребенка. Содержание музыки можно соотнести с хорошо известными сказками. Конечно, не следует всю музыку превращать в иллюстрации к литературным произведениям, но приблизить и создать красочные образы для пробуждения фантазии учащегося - такой прием помогает. Ведь главное для педагога — заложить основы понимания принципов развития крупной формы, сделать понятным материал, объясняя его увлекательно и интересно.

В заключение хочется подчеркнуть, что произведения крупной формы - служат основным учебным материалом, с помощью которого осуществляется гармоничное художественное и техническое развитие пианиста.

Список использованных источников и литературы

1. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - М.: Кифара, 2002.
2. Вопросы музыкальной педагогики./ сост. Натансон В., Рощина Л. - М.: Музыка, 1984.
3. Первая встреча с музыкой./ сост. Артоболевская А. - М.: Советский композитор. - 1992.
4. Путь к музыке./ сост. Баренбойм Б., Перунова Н. - Л.: Советский композитор, 1988.
5. Школа игры на фортепиано./ сост. Николаев А. - М: Музыка, 1966.
6. Музыкальный альбом./сост. Руббах А., Ройзман Л. - М.: Советский композитор, 1961.
7. Электронные ресурсы