Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городская детская музыкальная школа «Классика» город Архангельск

Методическая разработка

Цикл фортепианных пьес для детей
«Детские пьесы» Денисова Э.В.

(с педагогическим анализом)

Выполнила: Лобова Марина Евгеньевна

преподаватель фортепиано

Архангельск 2018

Содержание

1. Введение…………………………………………………………………………………………………….2
2. Краткая биография композитора Денисова Э.В……………………………………….2
3. Особенности музыкального стиля Денисова Э.В……………………………………..4
4. Краткий анализ цикла пьес………………………………………………………………………..6
5. Педагогический анализ пьес……………………………………………………………………..8

№ 8 «Утро»

№13 «Этюд для пяти пальцев»

1. Заключение………………………………………………………………………………………………….10
2. Список литературы………………………………………………………………………………………10

Введение

«Если бы я не отдал столько сил и времени моим детям, я мог бы стать, действительно, великим композитором. Всё, что я сделал до сих пор, - это только приближения. Но дети – важнее»

Э. Денисов

Нередким в педагогической практике преподавателей музыкальных школ является обращение к детским фортепианным циклам. Цикл детских фортепианных пьес «Детские пьесы» Эдисона Васильевича Денисова не так популярен для изучения, как другие циклы среди педагогов и учащихся в музыкальных школах. И совершенно напрасно. Произведения Э. Денисова уникальны своей необычной гармонией и мелодией.

Цель исследования состоит в том, чтобы глубже познакомиться с музыкой 20 века, её особенностями , такими как современная гармония с использованием искусственных ладов, модальности, политональности; фактура с характерным для нее дробностью мотивов, неравномерными переходами; необычная мелодия, метроритм и тональный план с частыми отклонениями и модуляциями.

Главная задача – познакомиться с особенностями стиля музыки композитора и подробно изучить данный цикл. Цикл пьес Э. Денисова может с успехом использоваться в качестве составной части педагогического репертуара начинающих пианистов.

Краткая биография композитора Э.В. Денисова

*«Когда композитор слышит истинную музыку, он слышит голос Бога»
Э. Денисов*

Эдисон Васильевич Денисов (1929—1996гг.) — русский композитор, музыковед, общественный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), народный артист Российской Федерации (1995).

Родился 6 апреля 1929 года в Томске (СССР). Отец — радиофизик, стоявший у истоков томского телерадиовещания, мать — фтизиатр, работавшая в томском туберкулёзном диспансере.

В детстве Эдисон Денисов самостоятельно научился играть на мандолине и гитаре, серьёзно учиться музыке начал с 12 лет. В 1946 году поступил на физико-математический факультет Томского государственного университета и в музыкальное училище в класс известных томских педагогов О. А. Котляревской и Е. Н. Корчинского. В 1950 году Денисов победил в студенческом композиторском конкурсе и послал свои сочинения Дмитрию Шостаковичу, который ответил, что ему нужно серьёзно заняться музыкой.

Вот выдержки из писем Дмитрия Шостаковича Эдисону Денисову.

- Учиться вам надо только у Шебалина, так как в наше время это единственный педагог, который может научить «музыкальному ремеслу».

- Ваше стремление к музыке... меня радует.

- Повторяю: тернист путь композитора. Испытал и испытываю на своей собственной шее. А университет обязательно кончайте.

- Советую вам поступать на два факультета: на композиторский и фортепианный.

- Радуюсь и тому, что вы твердо встали на композиторскую дорогу и с каждым новым сочинением двигаетесь вперёд.

Поступить в консерваторию Денисову удалось со второй попытки в 1951 году в класс композитора В. Шебалина; окончив её в 1956 году, остался в ней преподавателем, его произведения становятся известными широкойпублике. В России его музыка как «авангардная» не получала признания, а за рубежом Денисова называли «Моцартом XX века».

После окончания аспирантуры в 1959 году Денисов преподавал в Московской консерватории оркестровку, а затем композицию. Среди его учеников — композиторы Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова, Александр Вустин, Сергей Павленко, Владимир Тарнопольский, Иван Соколов, Божидар Спасов, Хуан Гутьеррес и др. Все они официально занимались с Денисовым лишь инструментовкой, поскольку вплоть до конца 1980-х годов ему не разрешали открыто вести класс композиции. Позднее официальными учениками-композиторами Денисова стали Юрий Каспаров, Ольга Раева, Антон Сафронов, Александра Филоненко, Вадим Карасиков и др. Множество молодых композиторов, не будучи учениками Денисова, консультировались с ним, среди них — Дмитрий Капырин, Александр Щетинский (Украина), Дмитрий Янов-Яновский.

В 1979 году на VI съезде Союза композиторов СССР в отчётном докладе Первого секретаря Союза Тихона Хренникова музыка Денисова подверглась жёсткой критике, и Денисов попал в так называемую «хренниковскую семёрку» — «чёрный список» 7 русских композиторов. До начала горбачёвской перестройки официальные советские инстанции чинили препятствия распространению его музыки.

В 1994 году Эдисон Денисов попал в тяжелейшую автокатастрофу и был вывезен для лечения во Францию (где его творчество было давно известно и востребовано). Там он прожил последние 2 года жизни, периодически посещая Россию. Он стал почётным гражданином Парижа, был удостоен высшей государственной награды Франции — ордена Почётного легиона.

Умер в Париже 24 ноября 1996 года. Похоронен в Париже на Южном кладбище коммуны Сен-Манде.

Особенности музыкального стиля Э.В. Денисова

*- Я живу, только когда работаю…
- Над чем вы работаете?
- Я готовлю своё очередное заблуждение.
Воображаемый диалог
Э. Денисова и Б. Брехта*

«Я больше научился у живописцев, чем у композиторов» (Цитата)

Так говорил о себе Денисов. Он считал, что законы живописи идентичны музыкальным; о возможности синтеза двух искусств писал в статье «Музыка и живопись» и напоминал о том, что еще в 19 веке к этому стремился Ференц Лист в своих фортепианных пьесах, вдохновленных работами художников Возрождения.
По отношению к своему творчеству Денисов был прав, потому что стиль его музыки по-настоящему живописен. Сам композитор называл его «суммой звуковых пятен различной окрашенности и интенсивности». Такой стиль обычно характеризуют словом сонорный. В звуковой палитре возникает «стереофоничность» тембровых красок. Для них используют такие определения, как «колыхание», «переливы», «капли», «россыпи», «уколы», «шорохи», «гладкие нити», «потоки» и т.п.
Одним из самых близких друзей Денисова был художник Борис Биргер. Он рассказывал об их первой встрече: «Познакомились мы с Эдиком весной 1964 года у писателя И.Г. Эренбурга…Мы подружились с Эдиком как-то легко, сразу и на всю жизнь. Многое нас связывало. Мы жили в искусстве и искусством. Мы искали свои пути – не потому, что так полагалось, а из внутренней потребности воплотить перечувствованное в материале своего искусства».

По картине Биргера «Красная комната» Денисов написал в 1970 году оркестровое произведение «Живопись». Позже, в 80-е годы, Денисов и Биргер совместно с режиссером Игорем Квашой сделали три спектакля в театре «Современник»: «Кабала святош» и «Дни Турбиных» по Булгакову, «Кот домашний средней пушистости» по Войновичу. Изысканная манера письма Биргера оказала довольно сильное влияние на творчество Денисова.
Были у него и другие любимые художники. Один из них – швейцарский живописец и график начала 20 века Пауль Клее, чьи работы послужили прообразом цикла пьес для альта и камерного ансамбля под названием «Три картины Пауля Клее» («Диана в осеннем ветре», «Сенегио», «Дитя на перроне»). Название же фортепианной пьесы «Знаки на белом», явилось откликом на картину «Знаки на желтом».
Еще один близкий Денисову по духу художник – испанский живописец и скульптор Хоан Миро. Сочинение Денисова «Женщина и птицы» для фортепиано и двух квартетов – струнного деревянных духовых инструментов – создавалось под впечатлением от многочисленных вариантов этого сюжета в картинах Миро.
Однако и в тех произведениях, которые не связаны непосредственно со звуковой живописью, композитор широко применял сонорику, предпочитая светлые, хрупкие, прозрачные звучания.
«Перед окном должны подлетать ко мне птицы» (Цитата)
Денисов очень любил природу. «Я могу по-настоящему работать – свободно и легко – только тогда, когда у меня есть прямой контакт с природой».
Дыхание природы, ее ароматы ощущаются во многих его произведениях. В одно из них он просто ввел натуральные голоса природы. В 1969 году завершился эксперимент Денисова созданием пьесы «Пение птиц» для магнитной ленты и подготовленного рояля. Вся пьеса сделана на материале пения птиц, звуков леса, а также некоторых электронных звучаний.

«Я стремлюсь к синтезу» (Цитата)
«На меня огромное влияние оказал непосредственный контакт с фольклором» - писал Денисов. Этот контакт впервые возник еще в годы учебы в консерватории. Трижды он выезжал в фольклорные экспедиции в Курскую область, на Алтай и в Томскую область. Именно тогда он ощутил всю красоту подлинного народного искусства, не имеющего ничего общего с эстрадным стилем «а ля рус». Некоторые подлинные мелодии он использовал в консерваторских сочинениях, но в дальнейшем от прямого цитирования отказался. Редко обращался Денисов и к народной тематике. Исключением явился цикл «Плачи» для сопрано, фортепиано и ударных, написанный в 1966 году, - музыкальное воплощение народного погребального обряда. В этом сочинение естественное выразительное звучание соединилось с точным конструктивным расчётом, что вообще является отличительной чертой музыки Денисова. Он утверждал: «Музыка – искусство логического мышления, и композиторские идеи имеют много общего с идеями современной математики».

Краткий анализ цикла пьес

Детские пьесы советского композитора Э.В.Денисова используются в репертуаре детских музыкальных школ, привлекая учащихся и педагогов разнообразием музыкального содержания и пианистических задач. При рассмотрении цикла «Детские пьесы» стоит обратить внимание на структуру сборника. Цикл состоит из 2 частей : 1 часть – для фортепиано в две руки, 2 часть – для фортепиано в четыре руки «Дивертисмент в классическом стиле». Всего в цикле 20 произведений, каждое из которых имеет свое название, с помощью которого композитор помогает ученику понять характер и содержание каждой пьесы ещё до начала изучения. В основном пьесы программные:

№1 «Маленький канон»
№2 «Ласковая песенка»
№3 «Веселая песенка»
№5 «Маленький марш»
№6 «Просьба»
№8 «Утро»
№11 «Клоуны»
№12 «Марш»
№14 «Обида»

также встречаются пьесы , в основу которых заложена русская народная тематика:

№4 «Русская песня»
№ 7 «Хоровод»
№ 9 «Колокола»
№10 «Наигрыш».

Другие пьесы:

№13 «Этюд для пяти пальцев»
№15 «Скерцо».

Пьесы цикла выстроены по уровню сложности. В начале сборника представлены пьесы для учеников младших классов, в конце сборника уровень сложности возрастает, и произведения можно играть ученикам старших классов.

Метроритм почти всех пьес цикла двудольный, в некоторых произведениях встречается размер ¾и 6/8:

№2 «Ласковая песенка»
№13 «Этюд для пяти пальцев»
№14 «Обида»

Тональности, использованные композитором не сложные, в основном до трёх знаков при ключе, только в пьесе №10 «Наигрыш» тональность E-dur, Некоторые пьесы на первый взгляд прозрачной фактуры, усложнены большим количеством встречных знаков.

Произведения данного цикла помогут начинающим пианистам познакомиться с особенностями современного стиля в музыке, а также способствуют развитию творческой фантазии, расширению ладо-гармонического представления, освоению сложных ритмических формул и колористических возможностей инструмента.

Педагогический анализ пьесы «Утро»

Перед нами тонкая пейзажная зарисовка, картинка свежего раннего утра. Ее краски, нежные и мягкие, словно подернуты утренней дымкой.
В партии аккомпанемента преобладают диссонирующие созвучия (трёхзвучный кластер). Они звучат тихо и долго, выполняя роль красочного фона, на котором исполняется незатейливая мелодия. Следует проанализировать мелодический голос, первый мотив (т. 1-2) в дальнейшем повторяется с небольшими изменениями, вариационно. Проучивать отдельно мелодический голос, в каждом мотиве выделить кульминационную точку, которой является самый высокий звук и вести руку объединяющим движением кисти (круговые движения). От такой малой изменчивости гармонии создается впечатление неподвижности, скованности – природа еще не проснулась, только меняются освещение и краски от пробивающихся лучей солнца. Можно увидеть в пьесе элемент звукоподражания (т. 15-18): короткие ритмические фигуры ассоциируются с птичьим щебетанием. Ощущение нежности, неопределенности вызывают также гармонические средства с неопределенной тональной организацией.
Фактура пьесы несложная, формообразование простое (8+10т..период из двух предложений, кульминация первого в т. 5-7, второго – там же, но с замиранием звучания).
Трудность находится в области звукового воображения ребёнка. Каждое гармоническое созвучие, мягко используя педаль, предложить ученику провести ассоциацию с цветом, в которой каждый раз по-новому исполняется мотив. Аккорды берутся левой рукой тихо, безударно, прослушивая каждое созвучие и его гармонический колорит, контролируя протяженность. А все повторы аккордов должны вписываться в уже звучащее на тот момент созвучие. Фон должен быть очень ровным, однородно звучащим, наполненным. Для этого стоит проучить отдельно левой рукой весь аккомпанемент, работая над стройностью звучания, приёмом взятия аккорда с клавиши с амортизацией.
Эту пьесу можно дать учащимся средних классов, у кого есть опыт игры с педалью и сформирован элементарный навык слухового контроля.
Что дает изучение этой пьесы? Прежде всего, развитие красочного звукового мышления. Способствует подготовке к восприятию и исполнению музыки импрессионистического искусства, а также и современной.

Педагогический анализ пьесы «Этюд для пяти пальцев»

Пьеса написана для ученика 5 класса. Задавая ученику этюды, педагог должен стремиться не только к тому, чтобы они отвечали намеченной на данном этапе цели развития ученика, но и представляли собой известную художественную ценность, воспитывали вкус, будили воображение. Этюд написан в тональности G-dur, в подвижном темпе allegro giocoso. Произведение написано в трёхчастной репризной форме, с кодой. В средней части усложняется гармония, много модуляций, переключений, встречных знаков, появляется выдержанный бас (19-21 т.).
Начинается пьеса с пассажей в левой руке (1-2 т). Затем подключается правая рука, мелодия исполняется штрихом staccato, сначала две интонации мелодии короткие (3-6 т.) , одна – восходящая, вторая – нисходящая, следующая интонационная линия становится более длинной, затем идёт связующий момент, где пассаж переходит из руки в руку. После, мелодия повторяется на октаву выше, но меняется окрас. В средней части мелодия переходит в левую руку, в правой руке пассаж в пятипальцевой позиции в тональности c-moll, появляется минорное настроение. 3 часть повторяет 1 часть, мелодия возвращается в правую руку, только меняется окончание(47 т.), которая закрепляет тональность G-dur, и заканчивается этюд кодой, где голоса становятся равноправными и пассажи звучат в унисон.
Какие сложности могут возникнуть? В мелодии может появится дробность, разорванность интонации, не цепкое исполнение staccato, в аккомпанементе возникает трудность в исполнении пассажей пятипальцевой позиции, неровность, неозвученность, особенно в подвижном темпе могут пропадать звуки.
Мелодию можно учить на legato,чтобы ученик почувствовал интонацию и не рвал линию.
Наибольшую пользу для освоения пятипальцевой позиции приносят упражнения, построенные на обыгрывании двух смежных ступеней как бы в виде замедленной трели, исполняемой разными парами пальцев: 1-2; 2-3; 3-4; 4-5. Такие упражнения рекомендуется начинать с наиболее устойчивых третьих пальцев (2-3-4), при этом следует обратить внимание чтобы ученик не чувствовал скованности в самых верхних фалангах пальцев, а ощущал их свободное падение (шаг) из ладони. «Несвязанность пальцев» в дальнейшем определяет степень беглости.
Для выработки беглости полезен метод накопления. Т.е. соединить в быстром темпе вначале две-три ноты с постепенным прибавлением последующих.
Чаще всего проработка сложных технических эпизодов проходит путём раздельного (на non legato) прикосновения каждого пальца к клавиатуре.

Заключение

Музыка Денисова отличается своей уникальностью, необычной гармонией и образами.

Знакомство с этим циклом пьес может стать хорошим стимулом для заинтересованности начинающих пианистов в творческой работе с точной передачей образов, предоставленных композитором в необычных современных пьесах. Также начинающие пианисты смогут познакомиться с современной музыкой и расширить свой музыкальный кругозор.

«Настоящую музыку нельзя «сочинить», ее надо услышать»

(Э. Денисов)

Список литературы

1. Аверьянова, О. И. «Русская музыка второй половины 20 века»
2. Е. Либерман. Работа над фортепианной техникой
3. Земля Томская. Краеведческий портал <http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/1434/>