

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №2»
г.Ангарск, Иркутская область

Методическая разработка
«Музыкальные игрушки» С.Губайдуллиной

Разработчик:
преподаватель ВК
Пенькова О.М.

«Музыкальные игрушки»

Проблема освоения нового фортепианного репертуара всегда является актуальной среди преподавателей музыкальных школ. Дополнительным стимулом служит принятие новых программ ФГТ, предполагающих профессиональную подготовку юных пианистов, которая включает в себя усвоение не только классического фортепианного наследия, но и понимания (исполнения) произведений авторов-современников.

Безусловно, к таким композиторам относится Губайдуллина С.А.

Сегодня С. Губайдуллина всемирно признана одним из самых крупных композиторов второй половины XX века, известна в музыкальном мире, прежде всего, как композитор-философ. Вместе с тем иные области её творческого феномена остаются вне поля зрения исследователей. Одна из них связана с изучением необычной области творчества композитора – *инструментальной музыки для детей.*

Сочинения для детей созданы С. Губайдуллиной в 60-е – 80-е годы. Они *жанрово многообразны.* Это камерные *инструментальные пьесы* (для фортепиано: "Дюймовочка" 1984, "Toccata-troncata" 1971; "Эхо", "Наигрыш" 1979; «Инвенция» 1974, «Злая шутка», «Пьеса»; для валторны и фортепиано – 2 пьесы: «Там вдали», «Охота» 1979; для трубы и фортепиано – «Сказка», «Элегия» 1979, «Песня без слов» 1977, «Прелюдия» 1978; для 2 труб – «Татарская песенка», «Праздник», «Суюмбика» 1979; для флейты и фортепиано «Звуки леса» 1978, для ансамбля виолончелей

«Песенка»), *песни* ("Шепталки" – 2 пьесы для голоса с оркестром из кинофильма «Кошка, которая гуляла сама по себе», 1984.)).

В сочинениях для детей С. Губайдуллиной предстает универсальный мир, который оказывается способным захватить интерес не только детей. По сути, миниатюры представляют, одновременно, «музыку для детей» и «музыку для взрослых». Композитор уникально воплощает в художественной форме мир ребёнка с позиции взрослого человека. Так, в комментариях к циклу «*Музыкальные игрушки*» С. Губайдуллина говорит следующее: «Этот сборник я сочиняла как запоздалое посвящение своему собственному детству».

Каждая из пьес цикла «Музыкальные игрушки» имеет *программное название*:

- № 1 - Заводная гармошка
- № 2 - Волшебная карусель
- № 3 - Трубочка в лесу
- № 4 - Кузнец-колдун
- № 5 - Апрельский день
- № 6 - Песня рыбака
- № 7 - Птичка-синичка
- № 8 - Медведь-контрабасист и негрятянка
- № 9 - Дятел
- № 10 - Лосиная поляна
- № 11 - Снежные сани с бубенцами
- № 12 - Эхо
- № 13 - Барабанщик
- № 14 - Лесные музыканты

В цикле объединены *три смысловых мотива-образа*:

а) ярмарки, народного гуляния (исполнение частушек под гармонь в «Заводной гармошке», катание на «Волшебной карусели». В пьесе «Снежные сани с бубенцами» изображение картины стремительного движения тройки и саней связано с выражением полярных чувств изумления, восторга и щемящей грусти, тоски, рождаемых ощущением безысходности от бескрайности русских просторов. Эти представления и переживания традиционны для русской литературы и живописи.

б) природы как места действия (лес, водная гладь, поляна), природы как явления (капель и блики солнца, эхо), воплощение обитателей природы (синичка, дятел, лось, медведь, прочие «Лесные музыканты»);

в) музыки (музыкантов в цикле олицетворяют: трубочка, барабанщик, рыбак, медведь и негрятянка, иные лесные обитатели без конкретизации в заголовке).

В ряде пьес важную роль играет момент *звукоизобразительности, звукоподражания*: гармошечные переборы и притопы («Заводная гармошка»), фанфары-сигналы («Трубочка в лесу»), акробатические прыжки и игра на контрабасе («Медведь-контрабасист и негрятянка»), весенняя капель («Апрельский день»), щебет и порхание птички («Птичка-синичка»), удары

дятла («Дятел»), таинственные отзвуки - «шаги» («Эхо»), раскручивание и замедление карусели («Волшебная карусель»), процесс работы-литья иковки («Кузнец-колдун»), звон бубенцов и цокание «копыт» («Снежные сани с бубенцами»), водная гладь («Песня рыбака»).

Природа может выступать и в качестве фона, рельефно оттеняющим основной образ или передавать общую эмоционально-колористическую атмосферу: «Песня рыбака».

Роль важных компонентов в содержательной структуре музыкального текста сочинений выполняют универсальные категории времени и пространства, движения и покоя, а также звучания и тишины.

- **Мастерски достигается игра «пространством»:** изображение удаления и приближения образа либо расширения, рассредоточения и сжатия, концентрации звукового пространства («Заводная гармошка», «Трубач в лесу», «Песне рыбака», «Эхо», «Волшебная карусель», «Птичка-синичка», «Снежные сани с бубенцами»). Примечательна особенность, встречающаяся на протяжении всего цикла: миниатюры завершаются своеобразным «истаиванием», достигающимся за счет введения пауз (№№1,2,5,8,13,14) и фермат (№№3,4,6), нивелирования звучности (p-ppp: №№1,2,3,4,5,6, (7,9,12,14 не указано), 8,10,11; исключение – №13 – завершение на ff), нередок перенос в высокий регистр (пьесы под №№ 1, 4,5,7,10,11,13,14). По этой причине характерным будет и использование «динамически убывающих», «истаивающих» реприз.

Удивительно воплощение движения разного рода: стремительного («Волшебная карусель», «Снежные сани с бубенцами»), моторного и несколько механистического («Дятел», «Кузнец-колдун», «Барабанщик»), прихотливого («Птичка-синичка», «Медведь-контрабасист и негрityанка» – последняя миниатюра сочетает прихотливость и, одновременно, нарочитость), в противовес чему выступают статичность и созерцательность («Песня рыбака», «Эхо»).

В этой связи интересен аспект проявления в музыкальном тексте некоторых кинематографических приёмов. Не случайно пьесы для детей созданы композитором в период работы над музыкой к игровым и мультипликационным фильмам. Звуковая визуализация красочных народных сценок сближает пьесы с искусством кинематографа. При восприятии музыки миниатюр рождается зрелищная картина движения множества персонажей. Визуальные эффекты приближения («наезд камеры») и удаления персонажей в пространстве реализуются через усиление и ослабление динамики, изменение tessитуры звучания.

Гармонические особенности пьес:

а) превалирование атональности: исключение – № 13 (C dur);

б) использование додекафонии – №№3,5,10,12 (в духе серийной техники написаны: «Трубач в лесу», «Апрельский день» – фугированная композиция, «Лосиная поляна», «Эхо»);

в) частое использование кластеров (звуковых гроздьев) (№№1,3,8,11,12,14) и органичных пунтов или выдержанных звуков, педалей (№№3, кода 4,6,9,12).

Воплощение преемственности музыке разных эпох:

а) старинной музыки – №6 (архаическая попевка), №12 (интонации темы средневековой секвенции «Dies Irae»);

б) музыки барокко – №№12,2,4,8,6,7, 11 (монограмма – **темы ВАСН** от ноты «g¹» – [So (соль)-fi(фа#)-ya (ля) G (соль#), наличие риторических фигур – аналогии с творчеством И.Баха);

в) музыки романтизма – №14 (жанр арабески в 1 разделе пьесы – в духе Р. Шумана, А.Лядова), тип репризы всех пьес, кроме №13 («истаивающий», «шопеновский» тип);

г) музыки импрессионизма – №2 (общий колорит и приемы развития, текучесть границ формы); №14 (красочные сопоставления гармонии в духе пьес К. Дебюсси, например «Лунный свет»);

д) музыки XX века: неофольклоризма – №1 (переменность размера и перемещение опорных точек с сильной на слабую долю, свойственные природе русской народной песни – ассоциации с сочинениями И. Стравинского, частушечность – в духе Р. Щедрина), модернизма №13 и ср. раздел пьесы №14, (в духе С. Прокофьева), джаза – №8 (иллюзией джазового стиля, с аккомпанементом-формулой буги-вуги и расщепленными «блюзовыми» терциями в мелодии является: «Медведь-контрабасист и негрятянка»), отголоски массовых «пионерских» песен XX века (№13).

При воплощении сюжетных ситуаций, воплощении «зримых», порой театрализованных миниатюр, композитор обращается к разнообразным **жанровым моделям**: токкаты («Барабанщик», «Кузнец-колдун», «Снежные сани с бубенцами»), арабески (первый раздел пьесы «Лесные музыканты»), марша («Барабанщик», ср. раздел пьесы «Лесные музыканты»), буги-вуги («Медведь-контрабасист и негрятянка»), частушки («Заводная гармошка»), песни («Песня рыбака»), скерцо («Заводная гармошка» «Волшебная карусель», «Медведь-контрабасист и негрятянка», «Птичка-синичка», «Снежные сани с бубенцами»).

В цикле прослеживается комплекс общескрепляющих элементов:

а) **мотивы-интонации**: кварто-квинтовые («Трубач в лесу», «Песня рыбака», «Птичка-синичка», «Волшебная карусель», «Кузнец-колдун», «Апрельский день»), интервал большой септимы («Заводная гармошка», «Апрельский день», «Кузнец-колдун», «Трубач в лесу»), секунды (№№2,3,11,12,13,14), третон (№№2, 4,5,8); движение по звукам трезвучия, септаккорда, нонаккорда (№№1,2,13);

б) **фактурные решения**: выдержанные звуки, педали, органичные пунты («Песня рыбака», «Трубач в лесу», кода пьесы «Кузнец-колдун», «Дятел», «Эхо»), «регистровая игра» («Заводная гармошка», «Песня рыбака», «Медведь-контрабасист и негрятянка», «Волшебная карусель», «Снежные сани с бубенцами»);

в) **исполнительские приемы**: неоднократное обращение к беззвучному нажатию клавиш, звук «искусственно» растворяется в пространстве (№№3,6,12).

С точки зрения **исполнительской трудности** миниатюры различны: от относительно простых до сложных пьес для юношества. Примечательно, что отдельные образцы часто исполняются не детьми. К примеру, известны записи цикла «Музыкальные игрушки» в исполнении пианистки **Беатрис Раухс/Рауш** (Люксембург).

Для исполнения данного цикла учащимся музыкальной школы необходим достаточный музыкантский и исполнительский опыт игры на фортепиано пьес композиторов 20 века («Микрокосмос» Б. Бартока, «Детская музыка» С. Прокофьева, пьесы Д. Шостаковича и А. Шнитке).

Ряд характерных особенностей стилистического языка Губайдуллиной С. создаёт определённые трудности для разбора и выучивания пьес наизусть:

Атональность большинства пьес;

Переменный размер (№1);

Диссонирующие гармонии;

Трудный ритмический рисунок;

Многообразная интонационная сфера (вместо мелодии - мельчайшие интонации в диатоническом и хроматическом звуковом пространстве);

Необычайное богатство тембровой палитры;

Быстрый темп и внятность артикуляции (№7,8,11,13);

Умение гибко использовать педаль;

Умение беззвучно нажимать клавиши требует значительной сноровки. Уместнее всего начать изучение цикла с прослушивания «Музыкальных игрушек» в исполнении профессионального пианиста. А работа над любой пьесой - это глубокое «погружение» в необъятное музыкальное пространство выдающегося композитора и бесконечный творческий поиск.

В заключении хотелось бы процитировать ответ Губайдуллиной С. А. на вопрос журналиста «Что движет вашим творчеством?»: - «Самое важное - это звучание мира, звучание всего, что меня окружает. Всё звучит: предметы, растения, люди, земля, звёзды. Если человек сосредоточится, то услышит это».

Список литературы:

Башарова И. Р. «Смысловая организация музыкального текста инструментальных сочинений для детей С. Губайдуллиной». Уфа, 2008.

Губайдуллина С. «Моя музыка - для талантливого слушателя» Всероссийское музыкальное общество. Москва, 1996.

Холопова В. «С. А. Губайдуллина - Путеводитель по произведениям». М.Композитор, 2001.