

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

**«ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КРУПНОЙ ФОРМЫ В МЛАДШИХ
КЛАССАХ ДМШ»**

Автор: преподаватель
специального фортепиано
Медведева Наталия Павловна

Саратов 2020

Пояснительная записка

Данные методические рекомендации преподавателя МБУДО ДМШ №6 г. Саратова Медведевой Н.П. состоят из нескольких разделов, в которых последовательно отражены этапы работы над произведениями крупной формы с учащимися младших классов, обучающихся по программе ДПОП детской музыкальной школы.

Цель работы – проанализировать исполнительские и технические задачи при исполнении произведений крупной формы и дать рекомендации педагогам, которые помогут им легче и доступнее научить юных музыкантов исполнению сонат, рондо, вариаций и концертов.

Автором представленных методических рекомендаций двигало стремление отобрать наиболее достойный и рациональный материал, проверенный собственной многолетней практикой работы с начинающими пианистами.

Среди всего разнообразия пьес, исполняемых в детской музыкальной школе, произведения крупной формы изучаются в каждом классе и занимают важное место в воспитании ученика – пианиста. К данным произведениям относятся: вариационная форма, сонатины, рондо, концерты. Произведения крупной формы отличаются достаточно большим объемом, обязательным наличием контрастных образов и требуют от исполнителя определенной технической подготовки, необходимой для исполнения пьес в подвижном темпе. Также исполнение произведений крупной формы требует от ученика выдержки и большого объема памяти и внимания.

Вариации – от латинского *variation* – «изменение». Среди произведений крупной формы в педагогическом репертуаре вариации занимают важное место. Форма вариаций зародилась в XVI веке в народной музыке. Играя мелодию песни на народном инструменте, исполнитель каждый раз повторял мотив по – новому. При этом он мог изменить лад мелодии, ее ритм, темп. Так постепенно складывались вариации на различные народные темы.

Вариации являются сложным, но и в тоже время, любимым учениками жанром. Так как в основу многих вариационных циклов, изучаемых в музыкальной школе, положена народная песня, то этот вид крупной формы является наиболее доступным для учеников. Ведь народная песня обычно мелодичная, хорошо запоминающаяся, а то, что ее можно спеть со словами, делает вариации на народную тему еще более понятными для ученика. Начинать изучать вариации можно уже в конце первого года обучения. Исполнение вариаций требует от ученика умения четко представлять и передавать характер каждой вариации, а также уметь перестроиться на другой характер с первых же звуков следующей вариации. Переходы между вариациями полезно проучить сначала с остановкой, необходимой для внутренней перестройки, а затем учиться исполнять без задержки, в нужном

темпе. Педагог должен научить ученика понимать тематическую связь отдельных вариаций и понимать принцип варьирования. В некоторых вариациях видоизменяется тема, в других – при неизменности темы меняется гармония или фактура. В любом случае, задача педагога – научить находить в каждой вариации тему и ее элементы и обращать внимание ученика на развитии единого целого. Необходимо вместе с учеником подробно разобрать характер темы, ее фразировку, затем разобрать изменение темы в каждой вариации: это может быть изменение лада, ритма, фактуры. Необходимо определить главную, кульминационную вариацию. Чаще всего это бывает последняя вариация, наиболее яркая и динамичная. Таким образом, педагогом вместе с учеником должен быть составлен план исполнения всего произведения, должна быть продумана каждая вариация и в тоже время должно направляться внимание и на развитие единого целого. Важную роль в вариациях играет кульминация. Нельзя допускать, чтобы в вариациях было несколько равноценных кульминаций. Педагог вместе с учеником должны определить главную кульминацию и добиваться ее выполнения, следя за тем, чтобы кульминация была бы подготовлена всем развитием цикла.

При работе над вариациями педагог должен объяснить ученику значение цезур. Цезура – в переводе с латинского – означает «рассечение»; это еле заметная пауза, «дыхание» между вариациями. Значение цезур в вариациях велико. Если ученик будет делать цезуры слишком длинными, то это развалит вариации на отдельные части. Грамотно выполненная цезура, наоборот, объединяет вариации в единое целое, а также может усилить значение отдельной вариации, придать ей значимость. Выполнять цезуры осмысленно – сложно для ученика, тем более младших классов, но этому необходимо учиться и на овладение этим навыком должно быть направлено внимание педагога.

Начинать знакомство с вариациями лучше с «Русской песни» А.Дюбюка. Это технически несложное, небольшое по объему произведение. Напевная простая народная тема доступна пониманию маленького ученика, а

одна вариация, основанная на опевании звуков, также не вызывает сложности при исполнении. «Русская песня» играет в спокойном темпе и не требует от ученика серьезной технической подготовки. Это произведение вполне по силам ученику первого года обучения.

Из произведений современных композиторов для учащихся 1 класса можно использовать произведения Ю.Весняка. Юрий Весняк – наш современник. Им написано много музыки для спектаклей кукольного театра, а также различные фортепианные пьесы. Все они отличаются яркой образностью, понятной и интересной детям. Среди этих пьес есть и произведения, написанные в крупной форме. Не так много композиторов в своем творчестве обращается к крупной форме, и произведения Ю.Весняка вносят новую струю в тот репертуар, который обычно изучается в музыкальной школе. Интересна для учеников младших классов Тема с вариациями До мажор соч.1№1. В этом произведении – понятная напевная тема, несколько контрастных вариаций, не сложных в техническом плане. Произведение хорошо запоминается наизусть и с удовольствием исполняется учениками младших классов.

Тема с вариациями Соль мажор соч.1№3 – более сложное произведение. Это тема и три вариации. Трехдольный размер не привычен для учеников младших классов и требует особого внимания. В этом произведении есть технические сложности: перенос правой руки в разные регистры в 1 вариации, многоголосие и двойные ноты во 2 вариации. В 3 вариации мелодическая линия ведется левой рукой, что является сложностью для маленьких учеников, а в правой руке необходимо ровно и тихо исполнять восьмые ноты на протяжении всей вариации. В целом, произведение звучит интересно и дети с удовольствием его исполняют.

Из более традиционных произведений для учеников младших классов многие годы популярны вариации И.Берковича «Во саду ли, в огороде». В основе вариаций лежит известная русская народная песня. Разбирая с учеником это произведение, можно напомнить ему, что тему песенки исполняет

белочка в художественном фильме «Сказка о царе Салтане». Вместе с учеником можно придумать сюжет для каждой вариации и для всего произведения в целом. Так, все произведение – это картинки русской жизни, гулянье молодежи в старину. 1 вариация - девушка гуляет около ручейка, 2 - девушки водят хоровод и при этом напевают хороводную песню, 3 – финал - общая захватывающая пляска. Когда ученик хорошо понимает, о чем рассказывает музыка, ему легче выучить и исполнить произведение музыкально.

Во 2 классе можно изучить вариации Фа мажор Дмитрия Кабалевского. Тема основывается на русской народной песне, а вариации тоже рисуют картинки русской жизни. Произведение уже более объемное, требующее различных технических навыков, так как в пяти вариациях используется разная фактура. Так же как и в предыдущих вариациях, при работе над этим произведением вместе с учеником можно придумать сюжет для каждой вариации. Так, в 1 вариации – легко и изящно танцует девушка, во 2 вариации – важно вышагивает парень и легко и грациозно движется девушка. Финал – последняя вариация – общий народный танец, задорный и веселый. Подбор сюжета для каждой вариации делает произведение более понятным для ученика и способствует эмоциональному и выразительному исполнению.

Рондо – еще один из самых распространенных и любимых учениками видов крупной формы. Историческое развитие эта форма ведет от средневековой Франции и в переводе с французского означает «круг, хоровод». В основе рондо лежит принцип чередования главной, неизменяемой темы – рефрена и разного количества меняющихся эпизодов. Если сравнивать строение формы рондо с песней, то рефрен – это припев песни, а постоянно обновляемый запев – это эпизоды. Одна из особенностей этой формы в том, что рондо всегда начинается с рефрена, а также то, что рефрен объединяет все произведение в единое целое.

Рондо, изучаемые в младших классах ДМШ, чаще всего песенно-танцевального характера, подвижные, легкие, изящные. В более сложных произведениях рефрен в рондо проводится не менее трех раз, чередуясь с контрастными эпизодами. Рефрен, как правило, пишется в основной тональности, а эпизоды чаще всего – в другой и составляют рефрену образный и тональный контраст. Форма рондо может быть записана схемой «АВАСА», где «А» – рефрен, а «В» и «С» – эпизоды.

Сложностью при исполнении рондо является то, что повторение рефрена должно быть всегда немного с другим нюансом. Иначе произведение будет звучать скучно и монотонно. Также как и в вариациях, при изучении формы рондо педагогу вместе с учеником нужно выработать план исполнения: обсудить характер и особенности рефрена, характер и настроение каждого эпизода, определить кульминацию всего произведения и при исполнении вести к ней развитие всей пьесы. Также определенной сложностью является переходы от рефрена к эпизодам. Нужно направлять внимание ученика на необходимость дослушать, довести до логического завершения одну тему и затем с первого же такта переключиться на новый образ и характер другой темы. С первого года обучения нужно стремиться научить ребенка думать «вперед рук», заранее предвосхищая следующие фразы и предложения. Это умение очень помогает при исполнении произведений крупной формы. Произведения, написанные в форме рондо, обычно легко и быстро выучиваются детьми наизусть, но при исполнении требуют определенной технической подготовки.

В младших классах знакомство с формой рондо можно начинать с «Маленького рондо» А. Гедике. Это произведение включает в себя рефрен и один контрастный эпизод. Тема рефрена – напевная, светлая; звучит на фоне равномерного аккомпанемента из ровных восьмых нот. Эпизод звучит более напряженно.

Рондо Соль мажор Р.Глиэра – одно из любимых произведений крупной формы в репертуаре музыкальной школы для продвинутых учеников. Это

объемное произведение, в котором рефрен чередуется с двумя эпизодами. Тема рефрена – напевная, мелодичная, мажорная. 1 эпизод по мелодизму близок рефрену, но проводится в миноре и в дальнейшем развитии приобретает более напряженное звучание. Во 2 эпизоде используется аккордовая фактура, акценты; музыка звучит более напряженно. Последнее проведение рефрена – кульминация всего произведения – возвращает и утверждает светлое, радостное настроение.

Классическая сонатина – изучается в младших и средних классах и является подготовкой к изучению сонат венских классиков. Слово *sonata* в переводе с латинского означает «звучать». С конца 16 века сонатой называлось всякое инструментальное произведение; с середины 18 века так стали называться произведения, написанные в форме сонатного цикла для одного или двух инструментов. Сонатина – это маленькая соната небольших размеров с разработкой или без нее. Обычно несложная для исполнения. В младших классах изучаются сонатины А. Гедике, Ю.Весняка, М.Клементи, Ф.Кулау и других композиторов. Эти произведения знакомят учеников со строением сонатин, их контрастностью в основных темах, воспитывают ритмическую устойчивость исполнения. Сонатины меньше по размерам, чем сонаты, легче технически, но требуют внимания, аккуратности и определенной технической подготовленности. Классические сонатины также требуют скрупулезности в исполнении штрихов, звукоизвлечения, ритмической точности. Поэтому классические сонатины очень полезны для воспитания у ученика таких качеств, как ясность и точность выполнения всех деталей нотного текста.

Изучение сонатин, так же, как и вариаций и рондо можно начинать со 2 полугодия 1 класса. Как начальный вариант, это может быть Сонатина До мажор (в старинном стиле) соч.1№2 Ю.Весняка. Музыка изящная, грациозная. Пьеса небольшого объема. Затем можно предложить ученику Сонатину Ре мажор Т. Салютринской. Контраст энергичной главной партии, исполняемой двумя руками в унисон, и напевной лирической побочной партии понятны

начинающему ученику. Удобен и небольшой объем произведения. Однако, сложностью, как и в любой сонате, будет являться контрастность тем, умение сразу переключаться с одного характера на другой, а также необходимость соблюдения единого темпа во всей сонатине, особенно в побочной партии. Ее напевный характер обычно располагает ученика к замедлению темпа. Над этой сложностью необходима совместная работа педагога и ученика.

Затем можно пройти с учеником 1-2 класса Сонатину До мажор Т. Хаслингер и Сонатину До мажор И. Берковича. Сонатина До мажор Хаслингер – небольшое по объему, технически несложное произведение, обычно легко выучивается наизусть. Сонатина Берковича – также не имеет серьезных технических сложностей, но уже немного больше по объему, имеет контрастные, понятные ученикам по образности темы. Обе эти сонатины достаточно легко выучиваются учениками младших классов.

Одно из самых любимых и популярных произведений для учеников 2 класса – Сонатина До мажор А.Гедике. Это произведение написано в сонатной форме, но только имеет небольшой объем. В первом разделе – экспозиции – происходит показ тем: сначала звучит задорная главная тема, а потом лирическая побочная тема. В небольшой разработке получает развитие главная партия. Следующий раздел – реприза – начинается с точного проведения главной партии, а вот побочная партия звучит в немного измененном виде. Заканчивается сонатина яркой, энергичной кодой, основанной на главной партии. Это произведение очень полезно для младших учеников, так как готовит их к исполнению в будущем более сложных сонат венских классиков. Многие поколения учеников с удовольствием исполняют эту сонатину.

Более сложное в техническом плане произведение - Сонатина Соль мажор Берковича. Она требует от ученика определенной технической подготовки: умения ловко исполнять мелкие ноты, особенно это сложно при проведении главной темы в левой руке. Также эта сонатина имеет уже

большой объем и требует большей внимательности и сосредоточенности при исполнении.

Концерт – от латинского *concertare* – «согласоваться». Это крупное музыкальное произведение обычно для одного солирующего инструмента с сопровождением симфонического оркестра, чаще всего в трех частях. В музыкальной школе роль оркестра выполняет второе фортепиано. Характерная особенность концерта заключается в том, что это произведение ансамблевое и ведущая роль в нем принадлежит солисту. В работе над концертом педагогу вместе с учеником необходимо выявить роль партии солиста: определить, где солист имеет главное значение, а где роль солиста исполняет второе фортепиано. Работу над партией ученика следует вести по темам, по разделам, добиваясь необходимой фразировки, динамики, темпа. Так как концерт – ансамблевое произведение, ученик должен не только овладеть своей партией, но и ориентироваться в звучании партии второго фортепиано. Так как второе фортепиано в концерте играет роль оркестра, педагог должен объяснить ученику тембровое звучание инструментов симфонического оркестра, послушать основные инструменты оркестра.

Каденция – от латинского *cadere* – «окончание». Это важная часть концерта. Она исполняется солистом без сопровождения оркестра, и именно в каденции исполнитель должен показать свое мастерство: виртуозность, эмоциональность, артистизм. Обычно каденция – самая сложная в техническом плане часть концерта и требует особого внимания педагога и ученика.

В младших классах детской музыкальной школы можно начинать знакомство с этим видом крупной формы с концертов И. Берковича, М. Сильванского. Концерты этих композиторов имеют доступный для учеников младших классов объем, понятную яркую образность, удобны в техническом плане.

«Легкий концерт для струнного оркестра» М. Сильванского – одно из интересных и доступных для учеников младших классов произведений этого

жанра. В начале изучения концерта педагог вместе с учеником должен разобрать строение этого масштабного произведения, разобрать характер тем, составить план исполнения. Концерт начинается с оркестрового вступления веселого характера. Партия солиста открывается с проведения главной партии энергичного, яркого характера. Побочная партия написана в характере русской народной песни; звучит спокойно, напевно и немного грустно, в минорной тональности. Исполняется в унисон в обеих руках. В разработке получает развитие энергичная главная партия. Каденция не включает в себя технически сложных пассажей, (что дает возможность исполнять этот концерт ученику младших классов), но требует от солиста скрупулезности в динамике: музыкальные оттенки охватывают диапазон от пианиссимо до форте. Каденция переходит в коду торжественного, яркого характера. Аккордовое изложение, звучание на фортиссимо требуют от ученика выносливости, полной отдачи сил. Ученики играют это произведение с удовольствием.

Воспитание ученика пианиста – сложный многогранный процесс, занимающий многие годы и требующий от преподавателя высокого профессионализма и терпения. Ведь грамотный выбор произведений и умелый подход к ученику при изучении этих произведений способствует творческому росту ученика, его развитию как личности. Изучение произведений крупной формы развивает интеллект ученика, его логическое мышление, воспитывает музыкальный вкус, повышает теоретические знания ученика.

Список литературы

1. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано» - М., 1978.
2. Милич Б. «Воспитание ученика – пианиста 1-2 класс» - Музыкальная Украина, 1972.
3. Достал Я. «Ребенок за роялем» - М.,1981.
4. Должанский А. «Краткий музыкальный словарь» - С – Пб., 2007.