

В.Х. Милова

**Техническая и образная составляющая работы над
программной музыкой на примере пьес
Ю. Гаврилова из альбома «Бабушкины сказки»**

г. Южно-Сахалинск
2017

Милова Валентина Харматулловна,
преподаватель высшей квалификационной категории,
Заслуженный педагог Сахалинской области,
обладатель диплома «Лучшие учителя России»,
преподаватель по классу баяна. Педагогический стаж
31 год, из которых 14 работает в МБУДО "Детская
школа искусств "Этнос». Обладает незаурядными
организаторскими способностями, 13 лет являются зав.
МО «Русские народные инструменты» С 2004 года
руководитель мастерской «Народные инструменты»
Сахалинской творческой школы для одаренных детей
«Вдохновение»

Педагогическое мастерство и творческий поиск, неординарный подход к методике преподавания по классу народных инструментов – все это дает возможность ежегодно готовить лауреатов городских, областных и международных конкурсов и фестивалей. Развитие мышления, творческой инициативы, эмоциональной свободы воспитывается у учеников буквально с первого прикосновения к инструменту.

Учащиеся класса преподавателя Миловой В.Х. – стипендиаты академии фонда Владимира Спивакова «Дети-детям», Сахалин, многократные Лауреаты I, II, III степеней, обладатели Гран-При конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней, таких как I Международный музыкальный конкурс «Россия – Европа молодая», г.Марсель, VI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Твой успех", г. Харбин, XV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Музыкальная радуга", г. Сочи, II Международный конкурс творческих коллективов "Возрождение России", г. Москва, XXIII Международный конкурс-фестиваль музыкально – художественного творчества "Праздник детства", г. Санкт-Петербург.

Выпускники Валентины Харматулловны продолжают обучение в Сахалинском колледже искусств по специальности «Инструментальное исполнительство» (Инструменты народного оркестра)

Милова В.Х. – обладатель Диплома Гран-При XV Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Музыкальная радуга", г.Сочи, Диплома за высокое педагогическое мастерство II Международного конкурса творческих коллективов "Возрождение России", г. Москва, награждена Почетной грамотой Сахалинской областной Думы.

Самым главным в работе преподавателя по классу народных инструментов считает воспитание у учеников любви к народной музыке, бережное сохранение традиций исполнительства на русских народных инструментах.

От автора

Выбор темы методической разработки обусловлен требованиями времени, которые предъявляются сейчас к работе преподавателя детской школы искусств. Каждый ребенок индивидуален, поэтому на педагога ложится ответственность за музыкальное развитие ученика.

Баян очень непростой инструмент. Наличие двух абсолютно разных клавиатур вызывает не только сложности в обучении, но и может просто отпугнуть ребенка. Каждого баяниста нужно привлечь, заинтересовать, дать максимум того, что педагог может сам. С первых уроков нужно направить усилия на развитие самостоятельности мышления ребенка, развивать у ученика потребность к творческой работе. При этом сам педагог не должен мыслить шаблонами, а способен на каждом уроке научить чему-то новому, интересному. Обучение музыканта – долгий и кропотливый труд, требующий не только терпения, но и душевной теплоты педагога.

Одним из условий обучения является учет возрастных особенностей учащихся. В младшем школьном возрасте у детей бурно развивается воображение, он быстро увлекается, щедро откликается на задумки преподавателя.

Обучение не должно быть скучным! Оно должно быть интересным, увлекательным, возбуждающим воображение и фантазию ученика. Педагог может и должен увлекать на каждом уроке! При разборе и разучивании нотного текста не должно быть «сухого» объяснения, как нужно играть. На первом плане всегда – почему так нужно играть? Грамотный педагог не обучает игре на инструменте, он, прежде всего, увлекает музыкой.

Все дети любят сказки. Маленькие и большие, серьезные и не очень, но любят все. Именно поэтому они с удовольствием играют программную музыку, то есть музыку, в основе которой лежит «программа», проще говоря, определенный образ или сюжет. Но преподнести эту картинку так, чтобы маленькому баянисту стало интересно, может только педагог. Ведь не секрет, что убедительнее играют ученики того преподавателя, который имеет богатое воображение. Дети любят фантазировать, а еще больше любят фантазировать вместе с педагогом. А помочь раскрыть замысел композитора помогут эпитафы, подзаголовки, рисунки, указания для отдельных частей нотного текста.

Часто говорят, что первое впечатление – самое верное, самое искреннее. Поэтому педагог всегда должен откликаться на фантазию ребенка, на его представление о том, что услышал, о том, что смог себе представить. Когда мы берем в процессе работы с ребенком программную музыку, то должны четко осознавать, для чего мы это делаем. Как правило, педагог учит ребенка мыслить, фантазировать, старается вывести ученика на эмоциональное отношение к исполняемой пьесе. Работа над программной музыкой благотворно сказывается на развитии музыкальности, развивает исполнительскую инициативу ученика, особенно такого, который эмоционально зажат. На таких пьесах многие дети раскрываются гораздо

больше, чем на учебном репертуаре, хотя и он тоже необходим. Ведь сухое разъяснение формы, динамического плана, штрихов без объяснения, почему и зачем, не всегда даст ожидаемый результат, а вот сказка, яркая образная картинка обязательно выведет ребенка на ярко выраженные эмоции.

В 2003 году в издательстве ПО «Исеть» вышел альбом Ю. Гаврилова с замечательным названием «**Бабушкины сказки**», в котором одиннадцать пьес. Пьесы сразу прочно вошли в репертуар учащихся-баянистов. Простые, ясные гармонии, доступный мелодический язык, удобно изложенный аккомпанемент, в основном трехчастная репризная форма – все это привлекает и педагогов, и детей. Кроме того, к каждой части, кроме названия, есть еще и небольшое стихотворное вступление. Как говорит сам автор, что «детский альбом «Бабушкины сказки является художественным материалом для погружения в мир музыки, в мир сказочных образов».

Переиграв все части этого альбома, я выбрала для себя шесть пьес, которые чаще всего беру в работу со своими учениками. Все части альбома можно разделить на пьесы лирического характера и виртуозные пьесы, хотя разделение это весьма условно. Каждая часть имеет яркий образ, богатый мелодический язык и определенные технические трудности.

Русское поле

Полюшко родное, вековая даль,
В синем небе жаворонка пенье,
Ты приносишь людям радость и печаль,
Сладкие минуты вдохновенья.

Moderato (Умеренно)

Содержание

От автора.....	3
Воспоминание из детства.....	6
Колобок.....	8
Василиса Прекрасная.....	9
Братец Иванушка.....	11
Леший на болоте	13
Русское поле.....	15
Список литературы.....	16
Приложения.....	17

Данный сборник публикуется по решению Экспертного совета Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска, автор сборника является призером муниципального конкурса методических разработок «Педагогический олимп»

Воспоминание из детства

Начиная работать с ребенком над произведением программной музыки, желательно из каждой пьесы сделать картинку из сказки. И первая такая пьеса, которая вводит в сказочный мир альбома, это «Воспоминание из детства». Уже первое проведение темы навеивает легкую грусть, перед глазами появляется картинка из детства – бабушка со спицами в руках. В каждом мелодическом обороте доброта, нежность и забота

любящего сердца. Ведь именно она, бабушка, расскажет внукам все сказки из этого альбома. Низко склонилась над своим вязанием, окутывая своим теплом и детей, и внуков. Несколько раз проводится незатейливая мелодия первой части, меняется фактура, динамический план. Но вот поднимаются глаза старушки от вязания, далеко убегают мысли, взволнованно звучит тема средней части. Волной нахлынули воспоминания о молодости, о любимом, с которым вместе прожили не один десяток лет. Но... Снова появляется тема первой части. Вздохнула старушка, опустила повлажневшие глаза, поправила прядь седых волос, неутомимые руки взялись за вязание. Вот такую незатейливую картинку можно предложить ученику при первом знакомстве с этой пьесой.

Мелодия первой части изложена ясно, понятно и просто, терции очень удобны для исполнения, затактовое начало фразы звучит без левой руки, в аккомпанементе мягкий бас и аккуратные аккорды. Основная сложность этой пьесы – точное проведение каждой мелодической линии, соблюдение фраз, нарастающее динамическое развитие. Маленький ученик должен понять красоту мелодии, сделать, по словам Ю. Гаврилова, звук «живым». Лишь на первый взгляд кажущееся простым изложение требует внимания и тщательного выбора аппликатуры.

Первое проведение темы не вызывает исполнительских сложностей, аппликатура простая, удобная.

Но в каждом последующем проведении, для того чтобы сохранить мелодическое изложение, в аппликатуре можно использовать приемы скольжения, подмены пальцев, снятия нижнего звука. Иначе теряется штрих, рвется фраза, исполнение становится невнятным, неубедительным. При выборе того или иного варианта аппликатуры, всегда нужно ориентироваться на руку ребенка, насколько ему удобен тот или иной вариант, например, такой:

The image shows five systems of piano accompaniment. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The first system starts with a forte (*f*) dynamic and includes markings for 'M' and 'Б' (B-flat) chords. The second system has a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system is marked *sp* (pianissimo). The fourth system returns to a forte (*f*) dynamic. The fifth system concludes with a piano (*pp*) dynamic. Fingering numbers (1-5) and letters (M, Б) are used throughout to indicate specific fingering and chord voicings.

This staff illustrates a specific fingering technique. The treble clef staff shows a melodic line with fingering numbers 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 written above the notes. The bass clef staff shows a supporting accompaniment with markings 'M', 'Б', and '7' below the notes, indicating specific chords and fingerings.

В средней части темп сдвигается, меняется характер изложения, в аккомпанементе бас звучит только на первую долю, что придает теме легкость, полетность в сочетании с широтой проведения фраз. В аппликатуре можно использовать те же приемы, что и в первой части.

This staff illustrates another specific fingering technique. The treble clef staff shows a melodic line with fingering numbers 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 written above the notes. The bass clef staff shows a supporting accompaniment with markings 'M', 'Б', and '7' below the notes, indicating specific chords and fingerings.

Основная сложность третьей части, в которой снова звучит первая тема, это возвращение к первоначальному темпу, которое должно прозвучать очень естественно. Музыка успокаивается, динамическое развитие подходит к своему логическому завершению, и в последний раз проходит тема первой части.

This staff illustrates a final specific fingering technique. The treble clef staff shows a melodic line with fingering numbers 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 written above the notes. The bass clef staff shows a supporting accompaniment with markings 'Б', 'M', and '7' below the notes, indicating specific chords and fingerings. The piece concludes with a piano (*pp*) dynamic.

Колобок

Вторая пьеса из альбома – одна из любимых детских книжек. Мы все не раз слышали сказку «Колобок» и, наверно, хорошо помним слова главного героя: «... я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...». А Ю. Гаврилов для своей пьесы с одноименным названием дал такое предисловие:

«Словно бабушкин клубок, покотился колобок.

Ах, как хочет он успеть для лисицы песню спеть»

Понятно, что начинается пьеса с того момента, когда Колобок уже спрыгнул с подоконника и покотился по лесной тропинке. Легкие пассажи шестнадцатых показывают веселого и возбужденного от обретенной свободы Колобка. Дважды проходит эта тема, и появляется вторая часть.

Меняется штрих, динамическое развитие, скорее всего в этой части показался Колобок-хвостунишка. И от бабушки- то он ушел, и от дедушки тоже, и от зайца, и от волка. Расхвастался, зазнался, да только силенок своих не рассчитал и нарвался на хитрую лису, которая и проглотила его с большим удовольствием!

Ю. Гаврилов в этой пьесе не дает точного указания темпа, определяет лишь характер музыки – весело, возбужденно, что само по себе и определяет темп и характер музыки. Основная сложность – легкость исполнения и точность штриха. Начиная работать над пьесой в медленном темпе, нужно предложить ребенку работать крепкими и активными пальцами, а с постепенным увеличением темпа пальцы становятся более легкими, но при этом остается четкость и качество звука. Аккомпанемент же ни в коем случае не может «тормозить» движение, левая рука должна быть выносливой и свободной. Исполнение пассажей в правой руке требует работы более крепких пальцев с минимальным включением мизинца.

Brio (Весело, возбужденно)

В средней части возможны несколько вариантов аппликатуры, например такой. Но все хроматические ходы, как в первой части, так и во второй, для удобства желательно играть в одной позиции.

В окончании пьесы после небольшого замедления возвращается первоначальный темп. Эти два такта не что иное, как довольная и сытая лиса, проглотившая Колобка!

Василиса Прекрасная

Следующая пьеса из альбома имеет название «**Василиса Прекрасная**». «В некотором царстве жил – был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную» – так начинается эта сказка. Непростая доля досталась девочке. И тяжелая жизнь с мачехой и ее дочерьми, и непосильная работа, и встреча с Бабой-ягой. Но прошло время, и выросла она в красавицу – девицу, умницу и рукодельницу. Склонила голову девушка, заняты руки вышиванием. Но мечты ее далеки от рукоделия, потому что, как все молодые девушки, мечтает она о суженом, молодом и красивом. Тема первой части повторяется три раза, но если первый раз она звучит одногласно, второй раз уже в двухголосном

изложении, а в третий раз появляется три голоса. И это не что иное, как стежки. Это рисунок вышивки, который становится ярче и сложнее с каждым новым движением иголки. А вышивает Василиса гордого красивого лебедя. И вот он уже расправил крылья, кажется, что сейчас полетит. Только не лебедь это, а красавец царь-батюшка, для которого и соткала свое полотно Василиса. Сдвигается темп в средней части, тема звучит взволнованно, вторая часть ярче и насыщеннее по динамической шкале. Это мысли Василисы убегают далеко вперед, потому, что в мечтах она уже не одна в избушке у безродной старушки, рядом с ней ее суженый. Но вот музыка успокаивается, звучит реприза первой части. Снова склонила девушка голову над вышиваем, и снова стежки и стежки...

Основная сложность при работе над пьесой кантиленного характера – это мягкость и гибкость в исполнении ритмического рисунка. Широкого дыхания требует проведение темы, которая состоит из небольших построений. В теме первой части первые двухтактовые построения объединяются в четырехтактные, что сродни с принципами исполнения русской народной песни. Аппликатурных вариантов может быть несколько, главное условие – стремиться к такой певучести, которая позволит максимально сохранить вокальность проведения темы.

Dolce (Нежно, ласково)

Во второй части тема строится из более широких построений, что соответствует характеру средней части. Тема звучит широко, насыщенно, но основной принцип кантилены – певучесть, сохраняется.

Леший на болоте

Леший на болоте очень изменился,
Ходит важный, сам не свой, в кикимору влюбился.

Buffonesco (Шутовски, комически)

Musical score for the first part of the piece. It consists of five systems of piano accompaniment. The first system includes markings for *rall.*, *a tempo*, and *sp*. The second system includes *simile*. The third system includes *mf*. The fourth system includes *mf*. The fifth system includes *f* and *mf*. The score features numerous triplet markings and dynamic changes throughout.

Con moto (С движением)

Musical score for the second part of the piece. It consists of two systems of piano accompaniment. The first system includes the marking *mp*. The second system includes the marking *M*. The score features piano accompaniment with various chordal textures.

Работая над пьесами кантиленного характера, очень правильно прививать ученикам навыки пропевания каждой темы, тогда они учатся вокально мыслить, и инструментальное исполнение становится более выразительным.

Братец Иванушка

Еще одна всем известная сказка – «Братец Иванушка», у которой, конечно, есть счастливый конец. Литературное предисловие к этой пьесе Ю. Гаврилова звучит так:

*«Гуси-лебеди летели низко над землей,
Увидали Ванюшку, унесли с собой»*

Небольшое вступление звучит тревожно, как бы предвещая беду для маленького Иванушки. Посадила его сестра на травке под окошко, а сама заигралась с подруженьками и совсем забыла про братца. Спокойное покачивание триолей в первой части убаюкивает маленького мальчика, и он

засыпает.

Неожиданно появляется грозная тема средней части – это стая гусей налетела на Ванюшку, подхватила его и унесла с собой. Вспомнила сестрица про братца, бросилась домой, но только увидела, как вдалеке метнулись гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Бросилась девочка их догонять... А в третьей части мерное, но динамически более яркое движение триолей – это возвращение брата и сестры домой и кружение гусиной стаи над яблонькой, да над печкой, спрятавших детей и счастливая встреча с отцом и матерью.

Тема первой части вся состоит из движения триолей, простых и смешанных. На начальном этапе работы над пьесой необходимо акцентировать каждую первую ноту, что даст возможность ученику быстрее научиться

мыслить триолями. Некоторую сложность при исполнении вызывает сочетание триольных долей с обычными длительностями, четвертными и половинными. Предложенный аппликатурный вариант не просто удобен для исполнения, но и помогает в достижении выразительности звучания.

Вторая часть более сложна для исполнения, тема изложена трезвучиями и их обращениями, при этом широта мелодического построения остается. Самое удобное исполнение аккордов – это работа кисти с небольшим участием руки. Пальцы минимально поднимаются над клавиатурой и постоянно находятся в собранном состоянии. При работе над этой частью нужно контролировать, чтобы рука не зажималась, эмоциональное напряжение не перешло в физическое. При исполнении трезвучий необходимо находить возможность для расслабления кисти. Для удобства исполнения можно и нужно использовать четвертый ряд. При этом звук должен быть плотным и интенсивным.

В репризе первой части все развернутые трезвучия также исполняются с использованием четвертого ряда. При разборе можно использовать прием разделения аккорда: октава, затем средние звуки, и исполнение всего аккорда. При этом аппликатура остается неизменной.

Леший на болоте

Музыкальный фрагмент для фортепиано, состоящий из трех систем. Первая система содержит три аккорда в правой руке, обозначенные буквами М, Б, М. Вторая система содержит три аккорда в правой руке, обозначенные буквами М, М, М, и три аккорда в левой руке, обозначенные буквами М, М, М. Третья система начинается с динамического маркера *mp*, переходит к *mf* и заканчивается *pp*. В начале третьей системы указано *Con moto* и «С движением».

Братец Иванушка

Гуси-лебеди летели низко над землей,
Увидали Ванюшку, унесли с собой.

Музыкальный фрагмент для фортепиано, состоящий из двух систем. Первая система начинается с динамического маркера *mf*. Вторая система начинается с динамического маркера *p* и содержит три аккорда в правой руке, обозначенные буквами М, М, М.

Одна из самых ярких пьес альбома – «Леший на болоте». В русских сказках Леший – это лесной дух, хозяин леса, мохнатый, рослый и сильный. Носится по лесу, дурит людей, дразнится, проказничает, качается на деревьях. Правый лапоть надет на левую ногу, левый – на правую. Комический характер исполнения, прыжки, ужимки лесного жителя и небольшие лирические мотивы, показывающие влюбленного в Кикимору Лешего – все это делает работу над пьесой интересной для детей. Уже первые такты вступления показывают хозяина леса, носится он по

деревьям, сбивает жертв с дороги. Особое внимание, помимо исполнения аккордов в правой руке, нужно уделить ходу басов в аккомпанементе, в любом темпе эти «шаги» должны четко прослушиваться.

Музыкальный фрагмент для фортепиано, состоящий из одной системы. В начале системы указано *Buffonesco (Шутовски, комически)*. Музыкальная запись включает аккорды в правой руке и шаги в левой руке.

Пьеса требует хорошей технической подготовки, причем ученик должен хорошо владеть и мелкой, и крупной техникой. Исполнение темы аккордами имеет свои особенности. Очень строго нужно относиться к одновременной атаке всех звуков аккорда и одновременному снятию. Работа кисти с минимальным движением руки, собранные пальцы – самый оптимальный вариант исполнения.

Музыкальный фрагмент для фортепиано, состоящий из одной системы. Музыкальная запись включает аккорды в правой руке и шаги в левой руке.

Русское поле

И, наконец, еще одна пьеса из этого альбома – «Русское поле». С первыми звуками вступления темы перед глазами, насколько хватает – бескрайнее поле. Поросло оно высокой травой и желтыми цветами. Молчит поле... А ведь рассказать оно может много. Нужно только уметь его слушать. О чем же поле расскажет? Может быть это

поле брани, на котором в неравном бою бились русские витязи. Может быть, это поле людских страданий, чьих-то загубленных жизней. А как поле может рассказать? Вот дунул легкий ветерок – тихо закачалась травинки, шепчет поле, начинает свой рассказ. Дунул ветер сильнее, заколыхалась трава, заволновалось поле, вспомнило то, что на себе испытало. Успокоился ветер, улеглась трава, вздохнуло поле.

Первая тема звучит спокойно, сдержанно, очень выразительно, с мягкой опорой на первую долю и широким проведением. Если позволяют возможности инструмента, смена меха должна максимально соответствовать фразировке. Очень правильно проработать тему одностольно, найти кульминационные моменты, и только потом добавлять аккомпанирующую партию.

Средняя часть проходит в аккордовом изложении с постепенными басовыми ходами. Здесь очень хорошо нужно продумать смену меха, чтобы не разрывать ведение голосов. Самый оптимальный вариант – это четырехтактовое построение, если позволяет качество инструмента. При других вариантах ходы в левой руке можно играть не штрихом legato, а использовать другие штрихи.

И, наконец, окончание пьесы, которое по задумке композитора, должно прозвучать широко. Меняется штрих, певучесть переходит в декламацию. Важно играть эти такты не отдельно, а одной фразой, как бы завершающей рассказ.

В заключении хочется отметить, что все пьесы этого альбома интересны для исполнения, содержательны, многому могут научить и ребенка, и преподавателя. Но, работая над выбранной темой, хотелось показать именно то, что ближе по образной составляющей мне и моим ученикам. В этих пьесах в большей мере воплощены основные требования к детскому репертуару – доступность для восприятия и исполнения. Нужно признать, что много в затронутой теме со временем, скорее всего, дополнится новыми наработками, ведь педагог не останавливается в своем развитии, а учит и учится сам с каждым новым учеником. Но главное, что хотелось бы подчеркнуть, это то, что можно и нужно применять детскую способность к воображению. Только ребенок имеет неисчерпаемое богатство сказочных образов, которым педагог может просто помочь воплотиться!

Список литературы

1. Гаврилов Ю.В. Бабушкины сказки. Детский альбом для баяна и аккордеона. – Шадринск: Изд-во ПО "Исеть", 2003.
2. Кияновская Л. А. Функции программности в восприятии музыкальных произведений. Автореф. дисс. кандидата искусствоведения. -Л., 1985.-24
4. Лукьянович О.В. Принцип программности в музыкальном искусстве, Методическая разработка для занятий со старшеклассниками, публикация printsip_programmnosti_v_muzyke.docx, 2014
5. Ресурсы интернет, источник иллюстраций: yandex.ru/images

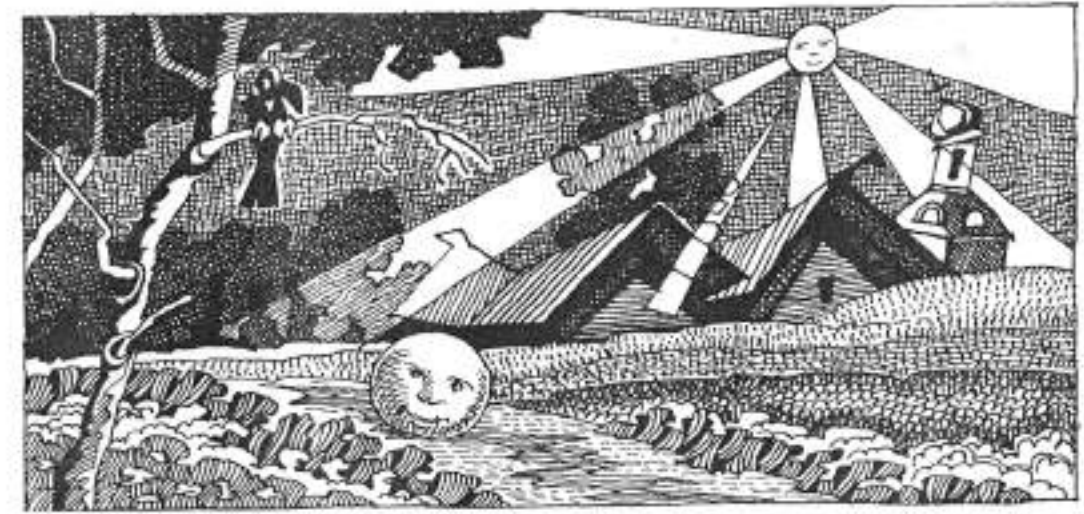

Василиса Прекрасная

Василиса вышивала белых лебедей,
Чтобы суженый любимый был все время с нею.

Dolce (Нежно, ласково)

Колобок

Словно бабушкин клубок, покатился колобок.
Ах, как хочет он успеть для лисицы песню спеть.

Brio (Весело, возбужденно)

Musical score for page 18, consisting of six systems of piano and violin parts. The piano part is written in the bass clef, and the violin part is in the treble clef. Dynamics include *sf*, *f*, *p*, and *mf*. Articulations such as accents and slurs are present. Fingerings are indicated with numbers 1-4. The piano part includes markings 'M' and '7'. The violin part features a complex melodic line with many slurs and ties.

Musical score for page 19, consisting of six systems of piano and violin parts. Dynamics include *mf* and *f*. The piano part includes markings 'B' and 'M'. The violin part includes a *rit.* (ritardando) marking and a tempo change instruction: *♩* В темпе (Allegretto). The score concludes with a double bar line.