Управление культуры города Пензы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

детская музыкальная школа №2 г. Пензы

Методическое сообщение на тему

«Практическая значимость авторского сборника фортепианных пьес Юлии Тразановой

«Зарисовки на рояле»

 Выполнила

 преподаватель по классу фортепиано

 ДМШ №2 г. Пензы

 Тразанова Юлия Александровна

Пенза, 2020 год

Практическая значимость авторского сборника фортепианных пьес

Юлии Тразановой «Зарисовки на рояле»

 Многие дети любят рисовать. И рисовать они начинают, как правило, гораздо раньше, чем знакомиться с музыкальными инструментами. Создавая художественные образы на бумаге, ребёнок вкладывает в них свои чувства и настроения, наполняя любое изображение конкретным содержанием. Иными словами, он выражает свои мысли, эмоции, чувства в красках. И если говорить о средствах выразительности, которыми пользуется любой художник, пусть даже совсем юный, то мы непременно будем обращать внимание на штрихи, линии, оттенки, колорит, контрасты, композицию и другие. Нетрудно заметить, что сходные понятия есть и в музыке, и многие выразительные приёмы в изобразительном искусстве и в музыке очень перекликаются между собой.

 Любое музыкальное произведение содержит в себе информацию, рисует конкретные образы, создаёт определённое настроение. С первых уроков, начав знакомство с языком звуков, мы учим детей вслушиваться в музыкальные интонации, правильно определять настроение произведения, придумывать свои подтекстовки, рисовать сюжетные линии. И если произведение нравится и ребёнок увлекается работой над ним, создаются условия для развития ярких музыкальных впечатлений, для творческого поиска собственного музыкального образа. Всё это способствует развитию образного мышления ученика, помогает разбудить его творческую фантазию, а позже найти целесообразные движения рук и звуковые оттенки.

 Что же нужно для начала увлекательной и заинтересованной работы над музыкальным произведением? Конечно же, очень велика роль репертуара. Яркий и разнообразный музыкальный материал, который близок и понятен детям по своим образам и настроениям, который вызывает знакомые представления и эмоциональные впечатления уже с момента первого знакомства с сочинением.

 Пьесы с программными названиями играют огромную роль в процессе работы над художественными образами.

 В авторский сборник Юлии Тразановой "Зарисовки на рояле" вошли тридцать две программные пьесы для средних и старших классов фортепианных отделений ДМШ и ДШИ. Все они сгруппированы в три раздела, каждый из которых тоже имеет своё название: "Детский вернисаж", "Танцевальная палитра", "Зарисовки на рояле". Такие названия неслучайны. Они подчёркивают перекличку музыкального материала с художественным творчеством ребёнка.

 В первый раздел сборника - "Детский вернисаж" - вошли пьесы, навеянные образами и событиями из повседневной жизни. Образ мамы (альбом открывается лирической зарисовкой "Я рисую маму", в пьесе "Колыбельная" также звучит мамин голос), образы животных и окружающего мира ("Наш Барбос", "Чёрный кот и жёлтая луна", "Ручейки"), игровые сцены ("Наперегонки", "Игра в снежки"), запомнившиеся события ("Удачная рыбалка", "Погоня"), впечатления от услышанного или прочитанного ("Баллада о рыцаре и принцессе", "Детективная история").

 Очень важная составляющая жизни ребёнка - сон. Три пьесы в конце первого раздела составляют как бы небольшой цикл, в котором эта тема освящается по-разному. В "Колыбельной" на фоне мерно покачивающихся фигураций звучит незатейливая мелодия. В её интонациях - материнская нежность, любовь, думы о будущем. Причудливые картинки проносятся в подсознании спящего ребёнка в пьесе "Сказочный сон".

 "Комар мешает спать" - настоящий музыкальный рассказ. Фразы, одна за другой, выстраиваются в определённую последовательность, и развивается сюжетная линия. Начальные фразы известной колыбельной убаюкивают, и человек безмятежно засыпает. Неожиданно появляются тихие и быстрые хроматические ходы в высоком регистре. Они то усиливаются, то затихают. Это комар. Он то приближается, то удаляется. Человек во сне ударяет себя по лицу (неожиданный диссонанс в низком регистре), прислушивается (пауза с ферматой), недовольно ворочается с боку на бок («шагающие» тритоны) и снова пытается заснуть. Но сон уже нарушен, поэтому убаюкивающие мотивы звучат в другой тональности. На смену ре минору приходит ми минор. История повторяется. И наконец в третьей части пьесы новое построение в фа миноре оканчивается неожиданно - громкий хлопок в ладоши прекращает назойливый писк комара.

 Танцевать дети любят не меньше, чем рисовать. Вальсы, польки, мазурки непременно входят в состав любой хрестоматии для младших и средних классов. На танцевальных пьесах ребёнок знакомится с простым приёмом аккомпанемента бас-аккорд (или интервал), а также с таким важным приёмом в фортепианном исполнительстве, как педализация. При исполнении мелодии и аккомпанемента развивается слуховой контроль, координация, метроритмическая устойчивость.

 Во второй раздел сборника - "Танцевальная палитра" - вошли десять пьес в танцевальных ритмах. Они содержат наиболее характерные жанровые признаки национальных танцев и каждому также дано программное название.

 Открывается раздел миниатюрной "Полечкой". У мазурки есть подзаголовок "Звонкие шпоры и атласные туфельки". Он даёт ребёнку возможность представить, как движутся танцующие пары, и ставит художественную задачу передать в своём исполнении гулкий звон шпор партнёра и изящное скольжение атласных башмачков партнёрши.

 Название "Его величество Полонез" заставит ученика задуматься о характере танца, проанализировать использованные ритмические и динамические средства выразительности и создать картину величественного торжественного шествия в собственном исполнении.

 "Ромашковый вальс" рисует в воображении хоровод нежных полевых цветов. Вальс "Воспоминание", написанный в двухчастной форме, повествует о событиях, которые сначала происходят с юной героиней, а потом оживают в её воспоминаниях спустя годы.

 Неслучайно тарантелла называется "Тамбурин, кастаньеты, гитара". Именно эти инструменты входили в состав уличных оркестров, которые бродили по городам, исполняли зажигательную музыку и заставляли прохожих присоединяться к танцующим.

 Подзаголовок "Каблучок" есть у кадрили, потому что в аккомпанементе ясно слышатся притопы. Румба "Шоколадный берег" - это энергичный танец молодых загорелых людей. В ритмичных движениях морских волн тоже можно уловить танцевальность, поэтому танго получило название "Танго вечерней волны".

 Заключительная пьеса в этом разделе - "Танго "Может быть" - развёрнутая пьеса для продвинутого ученика. Чередование настроений, импульсивности и сомнений, решительных и уклончивых мотивов даёт возможность исполнителю, преодолев технические сложности, воплотить художественный замысел пьесы.

 Название третьего раздела - "Зарисовки на рояле" - определило общее название всего сборника. В него вошли девять пьес, доступных в основном ученикам старших классов. Все они кантиленные и требуют от исполнителя осознанного отношения к фразировке и дыханию мелодии. В каждой и них есть своя сюжетно-драматургическая линия развития, свой образный круг и исполнительские приёмы для воплощения музыкальных образов.

 Программные названия этих пьес таковы, что они с одной стороны дают направление полёту творческой фантазии ученика, а с другой позволяют домыслить сюжетную линию по-своему. Увидев падающую звезду, каждый загадывает своё, только ему известное желание. Поэтому содержание пьесы "Мелодия звездопада" может быть разным. Равно как и в зарисовке "Легенда о море" любой исполнитель вправе воплотить в звуках свою собственную легенду.

 "Музыка любящих сердец" - красивая повесть о любви - написана в трёхчастной форме. Певучие имитации в начале, как диалог мужского и женского голосов, стремительное развитие в средней части, приводящее к яркой кульминации, и блаженство, разлитое в мелодических перекличках третьей части, позволяют создать настоящую картину простого человеческого счастья.

 Совсем другие чувства испытывает героиня пьесы "Элегия". Подзаголовок "Никогда мне больше не звони" очень ясно раскрывает содержание зарисовки. Романтические отношения остались в прошлом. И не волею сложившихся обстоятельств, а благодаря осознанно принятому решению. Только верно ли это решение? Героиня уже готова изменить его, она глубоко переживает из-за этих категорично сказанных слов, но в то же время осознаёт, что былого не вернуть.

 "Осенний мотив" и "Весеннее вдохновение" - две зарисовки, навеянные картинами природы. В первой - разноцветье осеннего леса, последние солнечные лучи, воспоминания о приятных тёплых днях. Во второй - радость и безудержный восторг от пробуждения природы после зимнего сна и от прилива новых душевных сил.

 Название зарисовки "Русский пейзаж" заставит каждого исполнителя невольно вспомнить дорогие его сердцу места и выразить в звуках свою привязанность к родному уголку. В пунктирных мотивах как будто слышится слово - "родина".

 Пьеса "Радуга над куполами" будет особенно близка и понятна людям воцерковлённым, потому что в ней достаточно много мотивов из знакомых церковных песнопений. Все они выстраиваются в определённую сюжетную линию от рождества Богомладенца через крестные страдания Христа к прославлению воскресшего Господа. Начальные такты напоминают колокольный перезвон, заключительные построения - хоровую партитуру величания и пасхального тропаря.

 "Засыпает солнышко" - последняя пьеса третьего раздела и всего сборника. Спокойная, напевная. Эти слова - "засыпает солнышко"- хочется подпеть и в первых тактах, и позже. Создаётся как бы арка от первой миниатюры "Я рисую маму" к последней страничке нашего альбома. Много музыкальных картин создано, много эмоций выражено в звуках. Своеобразная музыкальная выставка завершается.

 Подводя итоги хочется отметить, что все пьесы сборника "Зарисовки на рояле" лаконичны по форме, пианистически удобны, написаны доступным музыкальным языком. Они легко разучиваются и быстро запоминаются наизусть. До выхода в свет многие из них разучивались с детьми и получили живой эмоциональный отклик учеников.

 "Зарисовки на рояле" послужат дополнением к репертуару фортепианных отделений ДМШ и ДШИ. На страницах пособия педагоги смогут найти интересные пьесы для детей с разной степенью подготовки и разучить произведения как для концертов, так и для домашнего музицирования. Материал сборника даст возможность каждому ребёнку почувствовать себя за роялем настоящим художником и выявить безграничные художественные возможности нашего инструмента.