

ФИО автора: Михалева Мария Сергеевна

Место работы: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Протвино «Детская школа искусств»

Должность: преподаватель фортепиано, концертмейстер.

«Детская фортепианная музыка С. М. Слонимского, как средство приобщения учащихся музыкальных школ к современному музыкальному искусству».

Слонимский С.М. - современный композитор. (12.08.1932 – 09.02.2020)

С.М. Слонимский: жизненный и творческий путь

Вся жизнь и творчество Слонимского связаны с фортепианным исполнительством. Путь пройденный Слонимским сложен и необычен. В жизни композитора было много поворотов. Потенциал музыканта творца, заложенный изначально, в процессе профессионального становления раскрыл перед нами необычный внутренний мир. Музыкальный язык Слонимского, его композиторское становление сформировались под воздействием бесконечного общения с роялем.

Творчество Слонимского в целом богато и разнообразно. Он один из самых плодовитых композиторов современности — автор 8 опер, 3 балетов, 33 симфоний, 10 концертов для солирующих инструментов с оркестром, множества камерных сочинений, хоров, романсов, музыки к театральным постановкам и кинофильмам («Перед судом истории», «Республика ШКИД», «Таинственная стена», «Интервенция», «Моя жизнь», «О тех, кого помню и люблю» и др.).

Огромный и разнообразный мир творчества Слонимского охватывает различные эпохи, национальные культуры, жанры. Удивляет богатством образов, контрастом красок, драматических выражений.

На сегодняшний день Слонимский один из немногих современных композиторов-пианистов, владеющих секретом исполнительской традиции

импровизации, которая идет из глубины веков. Его произведения — это яркие, надолго запоминающиеся, ясные по форме сочинения, в зримых и воображаемых картинах и зарисовках.

Творчество Слонимского это продолжение – традиций мировой и отечественной музыкальной классики, и, прежде всего, продолжение традиции русской исполнительской школы.

Слонимский начал заниматься композицией в возрасте 11 лет частным образом у профессора В.Я. Шебалина. Учился композиции у Б.А. Арапова и С.Я. Вольфензона, затем в ЛГК им. Н.А. Римского-Корсакова у О.А. Евлахова (композиция) и В.В. Нильсена (фортепиано).

Слонимский обучался 10 лет по классу фортепиано у педагога, пианиста и знаменитого исследователя С. И. Савшинского. Учился композиции у Б.А. Арапова и С.Я. Вольфензона, затем в Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова у О.А. Евлахова (композиция) и В.В. Нильсена (фортепиано). В 1958 году окончил аспирантуру под руководством Т.Г. Тер-Мартirosяна. С 1959 года преподавал в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского музыкально-теоретические дисциплины, а с 1967 года — композицию. Свой период профессионального становления, композитор в одном из интервью вспоминает так: «учился по фортепиано у Владимира Владимировича Нильсена – это величайший музыкант, тончайший пианист шопеновской школы, восходящей, кстати, к Балакиреву. Он ученик Голубовской, а Голубовская – ученица Ляпунова, а Ляпунов – ученик Балакирева». Таким образом, Слонимский перенял огромный опыт и потенциал, накопленный выдающимися музыкантами и педагогами русской музыкальной школы.

Детская фортепианная музыка

Отдельное и особое место в фортепианном композиторском творчестве С. М. Слонимского занимают произведения для детей. Среди сочинений множество циклов для самых маленьких и для взрослых пианистов: загадочный цикл — «В виртуальном мире», «Из русских народных сказок», знаменитый Альбом для детей и юношества (в параллелизм с шумановским альбомом), «Первые шаги на клавиатуре» для самых маленьких, «В Африке», Фортепианный альбом «От пяти до пятидесяти» в нескольких частях и др.

Слонимскому удивительно точно удается сочинять музыку для детей, в содержании которой яркие и доступные художественные образы. Композитор как бы ставит себя на место ребенка и видит его глазами, что, по видимому, и способствует успешности воплощения подобных сюжетов и образов. Фортепианные циклы пьес Сергея Слонимского, непосредственно рассчитанные на детское исполнение или восприятие, с одной стороны, многогранно воплощают мир современного ребенка – полный приключений, яркий, эмоциональный и разнообразный. При всем этом композитор основывает свое творчество на традициях написания детского учебного репертуара, которые были заложены композиторами предшественниками.

На протяжении всей истории фортепианного исполнительства многие выдающиеся композиторы писали музыку для детей. Иоганн Себастьян Бах написал Инвенции, Маленькие прелюдии и фуги, пьесы из сборника «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» для обучения своих детей. Теперь на основе данного наследия мы учим исполнению барочной музыки своих учащихся из ДМШ. Леопольд Моцарт для своего сына и дочери написал менуэты и полонез, которые можно встретит в современных фортепианных хрестоматиях.

Специфика музыки для детей содержала расчет на маленькую руку., простоту образов, упрощённость жанра и фактуры. В XIX веке романтическая фортепианная культура расширила исполнительские возможности музыканта до исключительных высот, приумножив и углубив свою жанровую палитру.

В дальнейшем во времена эпохи романтизма музыка предполагаемая для детей и юношества значительно усложнилась. К таким произведениям относятся «Детские сцены» и «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Времена года» П. И. Чайковского, а также «Карнавал животных» К. СенСанса.

Можно сказать, что «Детский альбом» Чайковского и «Детский уголок» К. Дебюсси в данном плане более упрощенные по технике циклы. Произведения для детей и юношества обогатили образные представления музыкального мира.

В XX веке эстафету великих композиторов классиков подхватили и продолжили последующие поколения музыкантов. В общую кладовую мировой детской музыки свой вклад внесли выдающиеся отечественные композиторы — А.Ф. Гедике, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Д. Б. Кабалевский, и многие другие мастера.

По диссертационному исследованию китайского музыканта Линь Цзы Ин — «Современная детская музыка представляет собой сложное явление, в котором традиционные и новаторские черты синтезируются в единое целое. В то же время, художественные произведения для детей отражают идею отношения взрослых к детству. На сегодняшний день индустрия детства, по сравнению с предыдущими эпохами, особенно развита. Мир детей стал еще насыщенней, юное поколение легко осваивает новые технологии. Иным становится и характер образования — сегодня существует множество методик раннего обучения, особый акцент в педагогике ставится на воспитание креативной личности, что невозможно без творческой составляющей. Таким образом, изменяется окружение современного ребенка, соответственно эволюционирует и его художественный мир, что непосредственно отражается в творчестве, в том числе и музыкальном».

В наши дни эстафету сочинения музыки для детей занял Сергей Слонимский. Стилю Слонимского в сфере детской музыки свойственна особая емкость, афористичность, когда в малом сказано многое, что было очень характерно и для фортепианного стиля Роберта Шумана.

Чтобы понять как приобщать и обучать детей исполнять музыку Сергея Слонимского, необходимо детально понять ее содержание. Для того, чтобы провести комплексный анализ фортепианных пьес Слонимского для детей, необходимо несколько изменить порядок проведения данной процедуры.

Дело в том, что комплексный классический анализ любого музыкального произведения возможен по следующей схеме: культурноисторический раздел, анализ литературного текста (если это вокальная музыка), музыкально-теоретический раздел, исполнительский анализ на выявление технических трудностей (по профильным видам: вокальная музыка, симфоническая, хоровая или индивидуально-инструментальная). В случае с данным исследованием и учитывая отсутствия в музыке для детей сложного философского и историко-содержательного начала схема нашего анализа будет выстроена следующим образом: музыкальнотеоретический анализ нотного текста, исполнительский на выявление технических трудностей и сюжетный (содержание художественного образа).

Также, можно рассмотреть содержание музыкального произведения с позиции герменевтики — науки об интерпретации художественных текстов, можно выявить три составляющие: эмоциональную (непосредственно чувство и характер); образную (изобразительность в оркестровке и фактуре — например: Полет шмеля из оперы Сказка о Царе Салтане Н.А.Римского-Корсакого); символику (например мотив креста в барочной музыке).

Для анализа были выбраны фортепианные пьесы С.М.Слонимского, которые в дальнейшем использованы в качестве содержания обучения: «Лягушки», «Кузнечик», «Считалка», «Под дождем мы поем» из цикла Капельные пьески, «Пасмурный вечер», «Мультфильм с приключениями», «Марш Бармалея» из цикла Детские пьесы. «Сокровища Южного моря», «Чертово колесо», «Маленькое рондо» из цикла Сюита Путешествий.

Пьеса «Лягушки» из цикла Капельные пьески

Цикл Капельные пьески написан С.М. Слонимский по просьбе своего первого учителя А.Д.Артоболевской. Одним или двумя штрихами композитору удастся создать настроение и музыкальный образ. В пьесе с помощью интервалов — больших и малых секунд изображаются лягушки тихо (p) квакающие в болоте. Темп пьесы умеренный. Педагогическое решение по развитию техники юных пианистов через исполнения различных штрихов закладывает композитор. В пьесе три вида штриха — стаккато, нон легато (отмечено тенуто) и лиги по две восьмые в 9, 10 и 11 тактах, чтобы ребенок смог почувствовать разницу.

КАПЕЛЬНЫЕ ПЬЕСКИ

DROP PIECES

«Капельные пьески» предельно скромны. В цикл входят четыре миниатюры. Одним-двумя штрихами композитор создает музыкальный образ, настроение: это стаккато гармонических секунд с резкими, квакающими акцентами («Лягушки»), скачки и быстрые фигурки шестнадцатых («Кузнечик»), горестные вздохи синкоп и жалобные интонации нисходящих секунд («Горькие слезы»). Яркая образность — не единственное достоинство этих пьес. Каждая из них интересна и полезна еще и с точки зрения фортепианной педагогики. Например, последняя, самая быстрая пьеска «Под дождем мы поем» хорошо развивает беглость пальцев. Композитор учитывает пианистические возможности маленьких исполнителей и не перегружает фактуру.

'Drop Pieces' are very concise and simple. The cycle consists of four miniatures. Every musical image or mood is created by means of one or two strokes, such as the *staccato* of harmonic seconds with sharp 'croaking' accents ('Frogs'), leaps and swift figurations of sixteenth notes ('Grasshopper'), 'sighs' of syncopes and plaintive descending seconds ('Bitter Tears'). The vivid imagery is not the only virtue of these pieces. Every piece is interesting and useful also from the point of view of piano teaching. For instance, the last and the fastest one, 'We are singing in the rain', helps to develop the dexterity of fingers. Taking account of young performers' pianistic resources, the composer does not overload the piano texture.

ЛЯГУШКИ

1.

FROGS

С. СЛОНИМСКИЙ
S. SLONIMSKY

Moderato

The musical score for 'Frogs' is written in 2/4 time and consists of three systems of piano notation. The first system begins with a piano (*p*) dynamic and includes a crescendo (*cresc.*) marking. The second system features a forte (*f*) dynamic. The third system includes markings for sub-piano (*sub. p*) and fortissimo (*sf*). The score is in a key signature of one sharp (F#) and contains various rhythmic patterns, including staccato chords and sixteenth-note runs.

Пьеса «Кузнечик» из цикла Капельные пьески

Это достаточно быстрая пьеса на передачу мелодии из одной руки в другую. Динамика в пьесе очень разнообразна.

Рекомендация: разучивать данную пьесу необходимо соответственно медленному темпу. Можно поиграть всю фактуру пьесы каждой рукой. Это сложно для начинающего, но может помочь научиться организации рук за роялем, уверенности в техническом плане.

Эффект и образность появится при смене динамики в быстром темпе. Кузнечик быстро перепрыгивает с места на место — 1,3 и 5 такт уже на форте, а перед ним 4 и затем 6 на пиано группа из шестнадцатых и восьмушкой под одним ребром показывают, что кузнечик прыгнул на что-то неустойчивое и скатился.

КУЗНЕЧИК

2.

GRASSHOPPER

Vivo, leggiero

The musical score is written for piano in 2/4 time, featuring a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo and style are indicated as "Vivo, leggiero". The score is divided into four systems, each with a grand staff (treble and bass clefs).

- System 1:** The right hand plays a melodic line with eighth notes and quarter notes, starting with a piano (*p*) dynamic. The left hand provides a simple harmonic accompaniment with quarter notes and rests.
- System 2:** The right hand continues with eighth-note patterns, alternating between piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The left hand has rests followed by chords with accents.
- System 3:** The right hand features a melodic phrase with a slur and a half note, marked mezzo-forte (*mf*). The left hand has rests followed by chords.
- System 4:** The right hand returns to eighth-note patterns, alternating between piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The system concludes with a final chord marked fortissimo (*sf*) and a fermata.

Пьеса «Считалка» из цикла Капельные пьески.

Как и любил Сергей Михайлович — пьеса написана в замере $5/8$ от традиции народной. Эта пьеса является хорошим упражнением научиться играть стаккато. В 11 такте начинается ускорение. Почему пьеса называется считалка, потому, что размер $5/8$ не четный и его не удобно просчитывать, поэтому трудно при темпе *allegro* в нем удержатся. С 13-15 такты надо следить, чтобы учащийся четко просчитал про себя паузы. Это по сути музыкальное упражнение на ритмику.

Allegro ben ritmato

p *sempre marcato* *mf* *mp*

p *cresc. poco a poco*

accel.

sf *f* *sf*

16893

Пьеса «Под дождем мы поем» из цикла Капельные пьески

Данная пьеса очень хорошо развивает беглость пальцев. Необходимо заметить, что у Слонимского все пьесы на разные виды техники. Разнообразие

музыки — талант композитора. В данной пьесе необходимо постепенно приходит к темпу *Vivo*. Достаточно долго необходимо разучивать пьесу в медленном темпе с применением метода ресорности как описано в методической модели исследования. Без применения данного метода и дальнейшей игры в быстром темпе (хотя это должно быть один раз из десяти исполнений в медленном), руки могут зажиматься. Образ дождя создает левая рука, поэтому она должна играть легко. Этот эффект будет достигнут если достаточно учащийся поработал в медленном темпе. В медленном темпе уверенно выучил текст, в том числе наизусть. Можно отдельно поработать над стаккато в левой руке.

«Пасмурный вечер»

Очень красивая пьеса С.М. Слонимского. Художественный образ хоть характеризует погоду, но в музыке есть проблеск света, надежды на лучшее, лучшую погоду, лучший день. Это достигается путем звучания интонации опеваний, который исполняются как бы из-за такта. Кроме того, бриллиантовость и легкость передают высокие ноты, на которых заканчиваются музыкальные фразы. В данной пьесе необходимо следить за исполнением кантилены, всячески прорабатывать певучую мелодию, которая все время стремится вверх (легкий порыв — имитация звуков ветра), аккуратным исполнением педали (играть точно как написал С.М.Слонимский). Необходимо уделять внимание техничному исполнению форшлагов. Пьеса достойно легкая и по форме небольшая подойдет для исполнения в начале 2 класса по фортепиано ДМШ.

«Мультфильм с приключениями»

Технически достаточно трудная пьеса, которую необходимо учить долго в медленном темпе. Пьеса достаточно сюжетна, выражается образом погони. Она напоминает мультфильмы: «Ну, погоди...» или «Том и Джери», где

постоянные погони — эти мультфильмы дети очень любят и они могут стать направляющим стимулом для погружения в образ после этапа технического разучивания пьесы. Пьеса имеет темповой и характерное обозначение *Allegro con ritmato* — то есть в скоро и ритмично.

В соответствии с этим необходимо развивать выдержку при игре, старится чтобы все пассажи велись локтем руки в ту сторону, в которую он играется. Необходимо следить за рессорностью при игре. Начинать разучивать пьесу нужно в очень медленном темпе, каждая ритмическая группа в медленном темпе берется круговыми движениями. Темп прибавляется в процессе освоения очень постепенно.

«Марш Бармалея» из цикла Детские пьесы

Образ Бармалея в этой пьесе создается за счет четкости исполнения, напряженности и энергетики. В пьесе представлена разнообразная фактура — от аккордовой — до мелизматической. Над пьесой нужно работать также, как и над предыдущей в медленном темпе, поэтапно его прибавляя. Нужно, чтобы аккорды исполнялись четко, но при этом руки не должны фиксироваться, иначе буду зажимы. Отдельно необходимо прорабатывать в средней части так называемые мелизматические фигуры: 32 длительности и шестнадцатые форшлаги. Пьесе очень хороша для реализации метода создания художественного образа — поиска интерпретации. Педагог может поставить задачу ученик самому распределить динамику, стремление и подсказать кульминацию, которая начинается где-то с 37 такта, хотя и не выражена ярко. Все, что не получилось у ученика, необходимо помочь исправить.

«Дюймовочка»

Достаточно большая пьеса вальсообразного типа. Темп «Vivo» очень быстрый. Данную пьесу необходимо тоже разучивать очень в очень медленном темпе. Образ маленькой девочки должен быть очень легким, почти

невесомым — это создает проблему опоры в клавиатуру, так как у учащихся детских музыкальных школ этого навыка в нужной мере пока не выработано. В медленном темпе необходимо прорабатывать каждую триольную группу, мягкой рукой с погружением в клавиатуру. Постепенно доводить до оригинального.

«Северная песня»

Достаточно серьезная пьеса по содержанию художественного образа и по технике исполнения. Очень разнообразная по фактуре — она изображает стихию холода и пасмурности, сожаления. Особенно в начале по своим смысловым интонациям пьеса достаточно может быть трудна для восприятия учеником 2,3 классов. Эта пьеса для более старшего возраста. Необходимо сказать о том, что на данной пьесе необходимо выработать очень глубокое ощущение клавиатуры, иначе невозможно будет исполнять очень певучую плотную по звучанию мелодию в быстром темпе. Нужно заботиться сразу о двух образах — главной мелодии (девушки, исполняющей эту песню) и аккомпанементе (стихии). Для этого необходим слуховой контроль, баланс между партиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная музыка авангардных направлений, в том числе и фортепианная — представляет собой альтернативные композиционные техники письма, которые отличаются от традиционных тональных планов.

- В ходе рассмотрения творческого становления С.М. Слонимского определены стилевые особенности музыкального творчества

С.М.Слонимского и проанализированы его детские фортепианные сочинения для определения принципов и методов их изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллин, Э.Б. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э.Б. Абдуллин. - М.: Academia, 2002 269 с.
2. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] : [Для муз. вузов и училищ] / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. — 2-е изд., доп. - Москва: Музыка, 1971. 278 с.
3. Артоболевская, А. Д. Первая встреча с музыкой [Текст]: из опыта работы педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: учебное пособие / А. Артоболевская. - СанктПетербург: Композитор, 2006. 96 с
4. Гольденвейзер, А. Б. О музыкальном искусстве [Текст] : Сборник статей / Сост., общ. ред., вступит. статья [с. 5-57] и коммент. Д. Д. Благого. - Москва: Музыка, 1975. 416 с.
5. Медушевский, В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки Текст. / В. В. Медушевский. -М.: Музыка, 1976. 254 с.

