Творчество С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и их композиторов-современников на уроках фортепиано в классе ДМШ и ДШИ

Г.Ш. Абульханова

МАОУ « Гимназия №139 – Центр образования»

Приволжского района г.Казани

e-mail - abulhanova@mail.ru

Среди плеяды выдающихся композиторов особым рядом стоят те, кто писал музыку для детей и юношества. Произведения для детей сочиняли такие великие музыканты, как И.С. Бах, В.А. Моцарт, Й. Гайдн, Р. Шуман, П.И. Чайковский. Для юных исполнителей ими были созданы высокохудожественные творения, в нынешнее время составляющие бесценный фонд педагогического репертуара. Впоследствии эту замечательную эстафету продолжил выдающийся советский композитор **Сергей Сергеевич Прокофьев**, написавший для подрастающего поколения немало прекрасных произведений, среди которых особое место занимает фортепианная сюита «Детская музыка».

После Революции 1917 года Прокофьев отправился в длительное гастрольное турне за границу, так как относился настороженно к событиям того времени. Впрочем, путешествуя по миру, где талантливый музыкант с большим успехом выступал в лучших концертных залах, он постоянно думал о России, а после 1923 года, когда на несколько лет обосновался в Париже, стал задумываться о гастрольных поездках на Родину. В то время во Францию частенько стали приезжать советские писатели и артисты, на оживлённых встречах с которыми Прокофьев узнавал о переменах, происходившими в молодом Советском государстве. Первая поездка в СССР, состоявшаяся в 1927 году, убедила Сергея Сергеевича, что на Родине его помнят, любят и ценят, а следующие визиты в Москву и Ленинград в 1929 и 1932 году окончательно подтвердили это. Вскоре поездки Сергея Сергеевича в СССР стали ежегодными. Здесь он выступал с новыми концертными программами, консультировал студентов, а также с увлечением работал над новыми произведениями.

Иначе говоря, Сергей Сергеевич старался активно влиться в музыкальную жизнь молодого государства, а самое главное понять новую преобразовывающуюся Россию. Вдобавок ко всему особую радость композитору доставляли в то время встречи с его студенческими друзьями, среди которых необходимо особо отметить Веру Алперс.

Будучи блистательной концертирующей пианисткой, Вера Владимировна занималась педагогической деятельностью: преподавала в школе имени Н.А.Римского-Корсакова и Музыкальном училище при консерватории. Так, в 1934 году в одной из дружеских бесед она посетовала Прокофьеву на недостаток ученического репертуара и попросила композитора сочинить небольшие пьески для детей. Сергей Сергеевич не забывал об этой просьбе, однако в то время он был загружен иной работой и нашёл возможность выполнить её летом 1935 года.

Так появилась сюита, состоящая из двенадцати очаровательных пьес с общим названием «Детская музыка», которая была издана и вошла в собрание сочинений композитора, как опус под номером 65.

Первыми композиторами , написавшими для детей фортепианные циклы, стали : немецкий композитор-романтик Роберт Шуман (« Альбом для юношества» 1848 г) , французский композитор Жорж Бизе, который в 1871 году он сочинил 12 пьес для фортепиано в 4 руки, который объединил общим названием «Детские игры». Через семь лет, в 1878 году появился знаменитый « Детский альбом» великого Петра Ильича Чайковского, а в 1908 году маленькой сюитой «Детский уголок», состоящей из шести фортепианных пьес педагогический репертуар для начинающих пианистов пополнил Клод Дебюсси. Среди советских композиторов, помимо Сергея Прокофьева, эту замечательную традицию продолжили Георгий Свиридов, создавший в 1948 году «Альбом пьес для детей» и Дмитрий Шостакович, написавший в 1952 году фортепианную сюиту «Танцы кукол».

Сергей Прокофьев на протяжении всей жизни в своём творчестве уделял большое внимание произведениям для детей и юношества. Помимо фортепианного альбома «Детская музыка» необходимо особо отметить такие замечательные сочинения композитора, как цикл фортепианных пьес «Сказки старой бабушки», симфоническую сказку « Петя и волк», балет «Золушка», сюита «Зимний костёр», «Три детские песни для голоса с фортепиано».

Фортепианный цикл Сергея Прокофьева «Детская музыка» состоит из двенадцати небольших пьес. Композитор выбрал из них семь полюбившихся тем: «Утро», «Пятнашки», «Вальс», «Раскаяние», «Марш», «Вечер», «Ходит месяц над лугами» и на их основе в 1941 году создал замечательную камерно-оркестровую сюиту, озаглавив её «Летний день».

Сюита Сергея Прокофьева «Детская музыка» была положена в основу мультипликационного фильма «Прогулка», который в 1986 году в рамках экранизации шедевров музыкальной классики сняла знаменитый режиссёр – мультипликатор Инесса Ковалевская.

«Детская музыка». Это фортепианная сюита, состоящая из двенадцати лёгких пьес, имеющих программное содержание и повествующих об одном, насыщенном событиями, летнем дне из жизни ребёнка. Композитор в данном альбоме колоритно изобразил мир детства, в котором маленький герой играет, мечтает, переживает, а помимо того получает яркие впечатления от знакомства с природой. Разные по характеру музыкальные картинки погружают слушателей и исполнителей в мир детских образов, фантазий и переживаний, а заголовки миниатюр помогают раскрыть их содержание. Все пьесы цикла между собой композиционно связаны, так как объединены общей сюжетной линией, которая включает в себя пейзажные зарисовки, жанровые сценки и танцевальные миниатюры.

«**Утро**». Это пейзажная зарисовка, которой открывается сюита. В ней автор музыкальными звуками, словно нежными акварельными тонами, нарисовал начало нового летнего дня, а вместе с тем и пробуждение природы. В данной пьесе композитор характерным для него почерком живописно отобразил утреннее настроение, которое наполнено свежестью и чистотой.

«**Прогулка**». Вторая пьеса цикла - это жанровая сценка, знакомящая слушателей с главным героем, которым является любознательный малыш. В композиции, наполненной радостным настроением, автор колоритно рисует портрет «деловитого» мальчугана, который отправился на утреннюю прогулку.

«**Сказочка**». Необходимо заметить, что данная композиция по настроению является ярким контрастом предыдущим двум пьесам сюиты, так как по своему характеру спокойна и нетороплива. Уже само название миниатюры говорит о том, что она наполнена фантастическими образами, которые, как правило, живут в волшебной сказке.

«**Тарантелла**». Эта виртуозная композиция, звучащая задорно и легко, весьма эффектна. Яркое впечатление на слушателей она производит своим искрящимся темпераментом, который поддерживается стремительным темпом, а также упругим и острым ритмом, основанном на пульсирующем триольном движении.

«**Раскаяние**». Данную композицию называют тонкой психологической миниатюрой. В ней автор музыкальными звуками с подлинной чувствительностью передал печальные размышления и душевные переживания из-за поступка, который сам ребёнок считает неблаговидным.

«**Вальс**». С этой пьесой настроение в сюите вновь контрастно меняется. К нежной музыке этого танца можно подобрать множество прекрасных эпитетов. Её можно охарактеризовать такими красивыми словами, как изящная, ласковая, вдохновенная, взволнованная, парящая и обаятельная. Данная композиция, пленяющая своей пластичностью и красотой, в нынешнее время пользуется большой популярностью и широко применяется в педагогической практике.

«**Шествие кузнечиков**». Забавная миниатюра, которую можно характеризовать как крошечное остроумное скерцо. Само шутливое название пьесы говорит о программной задумке композитора и о том, что к ней нужно относиться с улыбкой, ведь радостно стрекочущие кузнечики и их удивительные прыжки у маленьких детишек всегда вызывают большой интерес.

«Дождь и радуга». Пьесу с уверенностью можно назвать музыкальным пейзажем, который композитор словно акварельными красками нарисовал звуками. Данная композиция не похожа ни на одну из пьес сюиты, так как в ней автор использовал импрессионистическую звукопись, например смелые аккордовые «кляксы» или монотонное повторение одной ноты, изображающий стук дождя.

«**Пятнашки**». Жанровая сценка, в которой автор изобразил подвижную детскую игру. Эта композиция имеет большое сходство с «Тарантеллой»: тоже стремительный темп, тактовый размер 6/8 и непрерывное движение восьмых нот. Музыкальный материал композиции картинно отражает озорство и радость, которую ребёнок получает от весёлой забавы.

«**Марш**». Данная пьеса пользуется большой популярностью и входит в число излюбленных композиций педагогического репертуара. Эта жизнерадостная бодрая музыка с игривыми форшлагами и задорными акцентами колоритно рисует игрушечно-комическое шествие, которое очень нравиться юным пианистам.

«**Вечер**». Эта миниатюра, так же как и пьеса «Утро», открывающая сюиту «Детская музыка», является пейзажной зарисовкой, однако в отличие от первоначальной композиции, автор в ней воссоздаёт завершение дня. Композитор представил «Вечер» в виде поэтического ноктюрна, живописно отображающего природу, которую накрывают сгущающиеся сумерки.

«**Ходит месяц над лугами**». Данная композиция завершает сюитный цикл. Мелодия пьесы, несмотря на то, что по своему рисунку близка русской народной хороводной песне, является собственной темой композитора.

 «**Детская музыка**». Эта превосходная фортепианная сюита Сергея Прокофьева в нынешнее время причисляется к уникальным произведениям, созданным для юных пианистов. Популярность цикла заключается в том, что каждая пьеса цикла благодаря ярким образам доставляет молодым исполнителям большое удовольствие, а помимо того ощутимо развивает творческую фантазию и технические навыки.

На уроках фортепиано дети с удовольствием играют пьесы Прокофьева, конечно, надо учитывать определенный уровень подготовки ребенка и подготовить его к встрече с прекрасной музыкой.

Другой советский композитор-классик **Дмитрий Дмитриевич Шостакович** так же много внимания в своем творчестве уделял детям. Продолжая славную мировую традицию композиторов 19 века, Дмитрий Шостакович создал свой детский альбом. К таким «семейным» детским альбомам можно отнести и **«Детскую тетрадь»** Д. Шостаковича.

Семь небольших фортепианных пьес, составивших эту тетрадь, композитор создал в 1944-1945 гг. для того, чтобы увлечь музыкальными занятиями свою дочь Галину. Все миниатюры технически не сложны (ведь композитор писал их для начинающей обучение маленькой пианистки), но при всей кажущейся простоте и лаконичности пьесы несут в себе много интересных технических задач и оригинальных художественных деталей. Яркий пример этого – две музыкальные сказки, вошедшие в цикл. «Веселая сказка» написана Шостаковичем в ми миноре, а «Грустная сказка» — в соль мажоре. «Отвергая школьный трафарет «мажор – весело, минор грустно», композитор делает темп главным условием образности: «Грустная сказка» — это Adagio, а «Веселая» — Allegretto!», — восхищается композиторской находкой Шостаковича музыковед Л. Гаккель . Так две маленькие пьесы расширяют границы музыкального видения ребенка, помогают перестать мыслить шаблонно и призывают к творческим поискам.

Есть в «Детской тетради» и замечательные по своей яркой образности пьесы «Медведь» (неуклюжесть косолапого мишки композитор передает с помощью больших скачков в партиях обеих рук) и «Заводная кукла» (назойливо повторяющийся мотив на протяжении всей пьесы имитирует одинаковые механические движения куклы), активный «Марш» и грустный «Вальс», «торжественная» музыкальная картинка «День рождения».

«Танцы кукол» Через семь лет после создания «Детской тетради» композитор вновь обращается к теме детства в своем творчестве: 1952 годом датируется знаменитый фортепианный цикл «Танцы кукол». Говоря об этом произведении Шостаковича, необходимо вспомнить о балетах композитора. Шостаковичу принадлежат три балета («Золотой век», «Светлый ручей», «Болт»), сценическая история их была омрачена печально известной статьей «Балетная фальшь», в которой на композитора обрушились с резкой, ничем неоправданной критикой цензоры советской власти. Балетам был закрыт путь на сцену, в симфонических концертах можно было услышать лишь отдельные номера из них, которые были объединены в балетные сюиты. Впоследствии некоторые пьесы из балетных сюит были переложены Шостаковичем для фортепиано, эти фортепианные транскрипции и вошли в цикл «Танцы кукол».

Как и «Детская тетрадь», «Танцы кукол» включают в себя семь разнохарактерных пьес, в которых ощущается светлое и доброе начало, задор и юношеский оптимизм и мечтательность. Познакомить ребенка с этой музыкой Шостаковича можно с помощью советского мультфильма «Танцы кукол» (реж. Инесса Ковалевская).

« Сказка о глупом мышонке» .С мультипликацией напрямую связана еще одна работа Шостаковича, посвященная маленьким слушателям. В 1939 г. композитор пишет музыку для мультфильма режиссера М. Цехановского «Сказка о глупом мышонке» (автором сценария м/ф выступил сам автор сказки в стихах о мышонке, который никак не хотел засыпать, С. Маршак). В основе музыкальной партитуры мультфильма, по задумке композитора лежит колыбельная песня, которая видоизменяется в зависимости от того, кто из героев сказки ее исполняет. Музыка Шостаковича по мотивам сказки Маршака была записана на пластинку, а в настоящее время ее можно услышать и со сцены: в Мариинском театре в 2017 г. в рамках абонемента для самых маленьких зрителей была поставлена опера «Сказка о глупом мышонке».

Еще один великий русский композитор XX века **Георгий Васильевич Свиридов** тоже посвятил многое детям. Г.В.Свиридов написал много прекрасной музыки, но одно сочинение он написал специально для своего маленького сына и для всех детей. Композитор так и назвал это произведение – «Альбом пьес для детей».

В «Альбом пьес для детей» Г.В Свиридова Входит 17 небольших сочинений разного характера – колыбельная и танцевальная мелодии, картины природы, музыкальные портреты. Это пьески для совсем маленьких пианистов и для тех, кто уже занимается в музыкальном училище. Первая пьеса, с которой мы с вами познакомимся, называется «Музыкальный момент». Момент это совсем короткий, но очень яркий и запоминающийся промежуток времени. В этой пьесе композитор стремится передать момент ожидания какого-то радостного события. Известные пьесы часто играют учащиеся музыкальных школ, это - «Музыкальный момент», «Пейзаж», «Дождик», «Звонили звоны», «Веревочка», «Попрыгунья», «Заколдованная девочка», «Колдун», «Старинный танец», «Грустная песня», «Перед сном», «Колыбельная», «Посидим в тишине», «Ласковая просьба», «Парень с гармошкой».

Георгию Васильевичу принадлежат такие слова: «Музыка предназначена для духовного совершенствования человека. И в этом – ее основная миссия»

Воспитывая учеников на лучших музыкальных произведениях, педагог вносит огромный вклад в развитие личности ребенка, что и является главной составляющей процесса образования.

Литература

1. Л. Гаккель. Фортепианная музыка XX века. – Л.: Сов. композитор, 1990. С. 268
2. Наппельбаум Ф. Музыка, исторгнутая сердцем//Курская правда. –1998. – 16 декабря. – С.1
3. Благой Д. «Альбом для детей» // Вопросы фортепианной педагогики. Вып.3: Сб. статей/ Ред. Натансон В. – М.: музыка, 1971. – С.186
4. Свиридов Г.В. Разные записи// Петербургский венок Свиридову. –СПб.: Издание национального Свиридовского фонда, 2000. – С.15
5. [Арановский М. Г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) [Мир открывающий заново…](http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44) // Рассказы о музыке и музыкантах. — М.: Советский композитор, 1973.
6. [Мейер, Кшиштоф](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%84). Дмитрий Шостакович: Жизнь, творчество, время - Schostakowitsch. Sein Leben, sein Werk, seine Zeit / Пер. с нем. Е. Гуляевой. — СПб.: [Композитор СПб](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%B1), 1998. — 559 с.
7. Сергей Сергеевич Прокофьев: книга для школьников / Сост. О. О. Очаковская. — М. : Музыка, 1990. — 160 с.