

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**ПРЕЛЮДИИ А.Н.СКРЯБИНА В РЕПЕРТУАРЕ УЧАЩИХСЯ
КЛАССА ФОРТЕПИАНО ДМШ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5 курса 511 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Музыка»)
Института искусств

СКЛЯНКИНОЙ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд.пед.наук

Т.А.Палагина 06.06.2016
дата, подпись

Т.А.Палагина

Заведующий кафедрой
доцент, канд.пед.наук

И.А.Королева 06.06.2016
дата, подпись

И.А.Королева

Введение

Одна из основных задач музыкальной педагогики – формирование исполнительского мастерства учащегося. Несомненно, успех в обучении и развитии юного пианиста во многом определяется умелым выбором индивидуального репертуара, который играет большую роль в педагогическом процессе. Дидактический аспект подбора фортепианного репертуара предполагает его направленность в одинаковой мере как на формирование художественно-интеллектуального уровня подготовки учащегося-музыканта, так и на развитие его исполнительской техники в процессе обучения игре на инструменте.

Важно подбирать тот репертуар, который бы нравился учащемуся, находил у него живой эмоциональный отклик, а так же соответствовал его реальным исполнительским возможностям. Именно таким требованиям отвечает фортепианная миниатюра А.Н.Скрябина. Обладая яркой выразительностью, эмоциональностью, прелюдии Скрябина доступны для исполнения детьми, уже достигших определенного профессионального мастерства.

Таким образом, актуальность данной работы заключается в ее направленности на практические потребности музыкального образования.

Цель работы: выявление особенностей использования фортепианных прелюдий А.Н.Скрябина в исполнительских классах ДМШ.

Реализация названной цели требует выполнения следующих задач:

- Собрать и проанализировать музыковедческую и методическую литературу по теме исследования.
- Рассмотреть жанр фортепианной миниатюры на примере прелюдий op.11 А.Н.Скрябина.
- Изучить особенности композиторского и исполнительского стиля Скрябина.
- Представить характеристику прелюдий op.11.
- Проанализировать музыкально-выразительные средства прелюдий

№№ 2; 5 из цикла «Прелюдии» op.11.

Структура работы: работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, приложения.

Основное содержание работы

Глава I. Фортепианная музыка в России рубежа XIX – XXвв.

1.1 Прелюдия как жанр фортепианной миниатюры

Одним из основных жанров фортепианной музыки является миниатюра. Рассматривая, как это художественное явление сформировалось и развивалось, в первую очередь следует отметить, что фортепианная миниатюра сформировалась в начале романтической эпохи. Импульс, данный этому развитию, был так силен, что фортепианная миниатюра продолжает жить и поныне, но уже в совсем других эстетических условиях. Но в особенностях романтического мировосприятия лежит специфика миниатюры. Это мир свободного творчества и субъективной фантазии, которые и сказались на форме произведений романтической музыки.

Еще одной спецификой миниатюры можно отметить заостренность на сиюминутности образа сопоставимого с чувством остановленного времени. В романтической миниатюре все лирические переживания происходят в настоящем, все сосредоточено на едином состоянии одного момента. Но при этом миниатюра не лишена внутреннего развития, движения, и этим движением она и живет, и развивается.

В необъятном пространстве фортепианной миниатюры обширное место занимает жанр прелюдии. Во всей музыкально-инструментальной литературе трудно найти более распространенный и разнообразный жанр, нежели прелюдия.

Проследим в общих чертах процесс развития прелюдии. И в первую очередь, следует отметить, что это целый комплекс изменений, связанный с художественным проявлением в каждой эпохе, как национальных особенностей, так и авторской индивидуальности. Так романтическая прелюдия связана с развитием музыкальной лирики. А также не менее важным является то, что

исторически и музыкально складывающаяся фортепианная культура вообще, накладывала отпечаток на разные типы музицирования, одним из которых была прелюдия.

Но, развиваясь в разные эпохи, испытывая все изменения и влияния других жанров, фортепианная прелюдия все же оставалась именно прелюдией по своему существу.

Прелюдия с латинского языка «*прелюдо*» – означает «делаю вступление» или «игра предварительно». Прелюдия – жанр старинный и в то же время необыкновенно чуткий к новейшим требованиям времени, допускающий множество авторских решений и трактовок. Необычна его судьба: возникнув в XV в., само слово «прелюдия» неоднократно меняло свой смысл. Первоначально так обозначалось небольшое инструментальное вступление к какому-либо сочинению, иногда написанное заранее, но чаще всего импровизируемое непосредственно во время исполнения. Не скованное строгими рамками правил, оно подготавливало настроение будущей пьесы и одновременно позволяло исполнителю продемонстрировать изобретательность и виртуозное мастерство.

Импровизационность, а также свойственное таким вступлениям господство одного образа и единого, чисто фигурационного типа фактуры сохранились и в прелюдиях XVIII в., ставших самостоятельным инструментальным жанром. Жанр прелюдии издавна привлекал внимание как зарубежных, так и русских композиторов, а в творчестве А.К.Лядова, А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова он получил значительное развитие. Эти композиторы привнесли в его понимание свою, национальную специфику.

1.2 Особенности композиторского и исполнительского стиля А.Н.Скрябина

Скрябин – по существу своему, по первичному творческому импульсу – композитор фортепианный. Черты композиторского стиля Скрябина тесно связаны с его исполнительской манерой. Его пианизм, столь трудно отделимый от его фортепианного творчества, породил это творчество и сам порожден им,

так писал о композиторе первый исследователь его творчества Л.Сабанеев. И действительно, уже одно количество его фортепианных произведений по сравнению с общим их числом – 68 опусов из 74-х – свидетельствует о преимущественном значении его фортепианного наследия. Другой исследователь русской фортепианной музыки того времени А.Д.Алексеев отмечает, что среди великих русских композиторов Скрябин – единственный, кто проявил такое влечение к фортепиано и долгие годы писал лишь для этого инструмента.

Первые фортепианные опусы Скрябина появляются в московском издательстве П.Юргенсона в начале 90-х годов. Поначалу раннее творчество Скрябина не отличалось новаторством, поскольку в его первых сочинениях прослеживаются следы воздействия П.Чайковского, Ф.Листа и особенно Ф.Шопена. По мере обретения им оригинального стиля имя Скрябина становится известным в музыкальных кругах Москвы и Петербурга.

Рассмотрим некоторые особенности композиторского стиля Скрябина, такие как: агогика, динамика, фактура, метроритм, и, конечно же, формообразование и содержание его сочинений.

Агогика Скрябина неразрывно связана с динамикой его сочинений. К особенностям можно отнести следующие моменты. Скрябин почти всегда *crescendo* связывал с *accelerando*, *diminuendo* – с *ritardando*. В своих произведениях композитор часто избегал динамической кульминации, а предпочитал из *poco a poco crescendo* большой протяженности постепенно переходить в *poco a poco diminuendo*

Что касается особенностей фактуры, то можно отметить, что композитор сравнительно редко использовал полнозвучные аккорды, а применял арпеджированные аккорды в самом широком расположении, стараясь максимально расширить охват клавиатуры. Умелым сопоставлением крайних регистров, смелым использованием верхнего регистра создавались также так называемые скрябинские колориты.

Известно, что Скрябин придавал огромное значение ритму. Основной

чертой метроритмического строения сочинений Скрябина является присущая им большая гибкость – задержания, синкопы, сочетания ассиметричных групп, излюбленная триоль, нередко ритмические увеличения и уменьшения.

Если рассматривать вопросы формообразования в сочинениях Скрябина и их содержания, то отметим, что, наполняя музыкальную ткань совершенно новым содержанием, Скрябин использовал ладогармонические новшества и ритмические особенности. Что касается формообразования, то Скрябин в прелюдиях придерживался классических форм, таких как: простая двух- или трехчастная, или даже форма периода.

Скрябин был не только гениальным композитором, но и неповторимо своеобразным пианистом. Он создает свой собственный фортепианный стиль, столь же новый и оригинальный, ярко характерный, как и его стиль композиции. Наиболее ярко пианизм Скрябина раскрывался в исполнении им своих собственных сочинений.

Глава II Обращение к жанру прелюдии в классе фортепиано ДМШ

2.1 Характеристика прелюдий из цикла «24 прелюдии» ор. 11 А.Н.Скрябина

Наибольшую по объему часть творческого наследия Скрябина составляют фортепианные произведения. Но наиболее многочисленную группу составляют инструментальные миниатюры. Это, главным образом, прелюдии. В своем исследовании мы будем рассматривать миниатюры Скрябина в двух основных аспектах: как собственно жанр, и как эволюция стиля композитора отразилась на особенностях содержания и типа изложения музыкального материала. Знаменательно, что, обращаясь к жанру прелюдии, Скрябин сформировал свой специфический тип изложения, сглаживающий различия между мелодией и фигурацией.

24 прелюдии ор.11 (1888 – 1896). Этот цикл прелюдий пользуется особенно большой известностью. Первоначально композитор хотел написать два цикла из 48 прелюдий (по 2 в каждой тональности). Однако замысел этот не был осуществлен, и Скрябин ограничился лишь одним циклом из 24-х

прелюдий во всех тональностях. Содержание этих прелюдий наиболее типично для первого периода творчества Скрябина образами и настроениями. Созданы они были некоторые в России, а часть из них отразили различные жизненные впечатления композитора от его первой заграничной поездки. Эти свои миниатюры автор мог бы назвать «Годы странствий».

Прелюдии разнообразны по эмоциональному характеру. Среди них обаятельные страницы тончайшей скрябинской лирики, то нежно-печальной (прелюдии №№ 2, 4, 22), то светлой, умиротворенной (№№ 5, 9, 12, 15). В ряде прелюдий запечатлены состояния жизнерадостной возбужденности (№№ 1, 3, 23), иногда с несколько героически-горделивым оттенком (№№ 7, 19), и зловеще-сумрачные (№ 16), и тревожные, драматические переживания, столь характерные для молодого Скрябина. Из относящихся сюда прелюдий особенно выделяются 10-я, 14-я и завершающая цикл 24-я – прекрасные образцы бурной, мятежной скрябинской патетики. Это афористически краткие и разнообразные по содержанию фортепианные пьесы. Некоторые из них навеяны картинами природы. Однако, главное в этих прелюдиях – тонкое психологическое содержание, выраженное в чрезвычайно лаконичных формах.

Прелюдии ор. 11 Скрябина являются «наследницами» традиций этого жанра романтической музыки, почерпнутых из творчества Ф. Шопена – мастера фортепианной миниатюры. Тем не менее, Скрябин для воплощения своих пьес выбрал исключительно яркий и оригинальный музыкальный язык, расширивший выразительные возможности музыкального искусства своего времени.

Музыкально-исполнительская деятельность предполагает, прежде всего, выявление содержания, особенности формы, образности музыкального языка изучаемого произведения, а также исполнительских приемов.

При этом следует решить следующий ряд задач:

- определить композиционную структуру пьесы;
- раскрыть специфику мелодики;
- выявить характерные особенности гармонического языка;

– обосновать выразительную роль фактуры, метроритма, регистра, динамики.

Любая работа над произведением начинается с грамотного, музыкально-осмысленного разбора музыкально-выразительных средств. Необходимо следить, чтобы, еще разбирая текст произведения, учащийся воспринимал каждую фразу (как и любое построение) в развитии, чувствовал направленность этого развития.

Беря в работу произведение, мы должны ставить конкретные задачи для воспроизведения музыкально-художественного образа, заложенного в это произведение. Думаю, что надо предложить ученику изучать фортепианное произведение, его нотную запись не только в целом, но и в деталях, раскладывая произведение на его составные части – гармоническую структуру, полифоническую; отдельно посмотреть мелодическую линию, аккомпанемент.

Необходимо рассказать ученику об образном содержании пьесы, провести аналогии с явлениями природы и жизни. Естественно, одними рассказами об образе и содержании здесь не обойдешься. Необходимо добиваться конкретного воплощения своих высказываний в звуке, нюансировке.

2.3 Работа над кантиленой в старших классах ДМШ в классе фортепиано на примере прелюдии №5 op.11 А.Н.Скрябина

Кантилена происходит от итальянского слова «*канта*» – пение. Работая над кантиленой, мы, прежде всего, сводим свою работу к мелодии, звуку. Работа над звуком заключается в работе над его качеством, над певучестью как главной из существующих характеристик звука.

В качестве примера работы над кантиленой рассмотрим прелюдию Скрябина Ре мажор op.11, изысканной миниатюры.

Плавная, неторопливо развертывающаяся кантиленная мелодия прелюдии №5 на фоне разложенных фигураций в широком диапазоне рисует образ природы. Характер умиротворенный, безмятежный. Созерцание, томление, изысканная, нежная лирика – это один из характерных для Скрябина образов в музыке.

Мелодию в ней образует верхний голос аккордов в правой руке. Однако не менее важным элементом является вся линия нижнего голоса: до некоторой степени можно считать, что басовая линия и есть основная мелодическая линия прелюдии.

При работе над кантиленой мы используем все приемы и способы, которые являются основными в моей педагогической практике. Это – выразительное интонирование мелодии, гибкость темпо-ритмической и динамической выразительности, тонкое ощущение различных способов прикосновения к клавиатуре. Все подчинено художественно-звуковой специфике освоения кантиленной музыки.

В результате работы над произведениями кантиленного характера у детей развивается умение внимательно слушать свое исполнение, способность предслышать и воплощать необходимый звук, правильно анализировать и выбирать приемы работы над конкретными встречающимися трудностями. У детей вырабатывается умение осмысленно исполнять музыкальные произведения через выделение первоочередных музыкальных задач и постоянный контроль за качеством звучания.

Заключение

Рубеж XIX-XX веков – это время расцвета фортепианной музыки, особенно фортепианной миниатюры. По словам И.Нестьева, период известного охлаждения к фортепиано, вызванный воздействиями вагнеровской оперы, сменился на рубеже века блистательным ренессансом европейского пианизма. Многие виднейшие представители новой музыки сами были великолепными пианистами. Среди них стоит отметить С.Рахманинова, А.Скрябина, С.Прокофьева. Именно они создали оригинальные типы фактуры, новую трактовку фортепиано – то импрессионистски утонченную (А.Скрябин, К.Дебюсси), то динамизированную (С.Прокофьев, Б.Барток).

В музыке А.Н.Скрябина дух эпохи отразился наиболее ярко, преломившись сквозь напряженность общественной атмосферы предреволюционной России. Его искусство воплотило то, что было в умах и

сердцах людей – просыпающуюся активность, предчувствие грядущего, ощущение в настоящем перемен в будущем. Это придает музыке Скрябина особый динамизм, наполняющий каждый звук стремительностью и нетерпением. Отсюда лучезарная приподнятость и безудержная устремленность его порывов, и нервная сгущенность его головокружительных томлений.

В раннем периоде (80-90-е годы) Скрябин по преимуществу лирик камерного склада. С самого начала творчество Скрябина обретает вполне определенное направление: почти исключительно из потребности в личном высказывании, в фиксации душевных движений. В избранном русле молодой Скрябин отчетливо проявляет свою творческую ориентацию и собственный вкус. Частое обращение к таким жанрам как прелюдия или этюд, по-видимому, связано с тем, что они так же, как излюбленный Скрябиным жанр поэмы, в наименьшей степени сковывали композитора традиционными формулами.

Общую тенденцию творчества молодого Скрябина в его отношении к жанрам можно определить как стремление к максимальной лирической свободе и ничем не стесненной индивидуализации. По мнению И.Бродовой, Скрябину почти в самом начале своего творческого пути удалось найти тот жанр, в котором наиболее полно развернулось его дарование. И этим жанром стала прелюдия. Наверное, поэтому не случайно, что в этот период Скрябин создает наибольшее количество прелюдий (в среднем периоде он пишет 27, а в поздние годы – всего 8 сочинений этого жанра). Преобладающее содержание пьес – тонкая, нередко элегическая лирика изящно-салонного типа. Другую группу составляют сочинения более драматического, патетического характера.

Скрябиновские сочинения, сочетающие в себе героику, мужественность, искренность до сих пор пользуются популярностью как у исполнителей и слушателей, так и у преподавателей в классе фортепиано.

Исполнительский анализ – неотъемлемая часть работы над музыкальным произведением. Он предполагает выявление музыкальных средств и приемов, которые определяют особенности формы и образного содержания произведения.

В практике преподавания мы часто обращаемся к кантиленным пьесам. Работа над кантиленой – это неотъемлемая часть профессионализации ученика. Беря в репертуар пьесу кантиленного склада по содержанию доступную для ученика, но одновременно содержащую новые трудные для ребенка задачи, мы побуждаем его совершенствовать и свой исполнительский аппарат. Те недостатки в звучании, которые начинает осознавать ученик, могут побудить его и к целенаправленной технической работе.

Работа над кантиленой – кропотливый, продолжительный, но в то же время увлекательный и творческий процесс в обучении юного пианиста, который сводится к работе над звуком, формой, педалью, динамикой, качеством штрихов и содержанием. Это достаточно трудоемкий процесс, который требует от учащегося терпеливого, вдумчивого труда, а от педагога должного профессионализма.

Чем раньше учащийся осмыслит и представит себе образное содержание произведения, пути и приёмы работы над овладением звуковыми и техническими трудностями, тем плодотворнее будет развиваться его художественная и исполнительская самостоятельность.