

Администрация города Нижнего Новгорода

Департамент культуры

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Д.Д.Шостаковича»

К 185-летию со дня рождения П.И.Чайковского

Тема: «Методический анализ и практические применения в обучении пьес
«Детского альбома» П.И.Чайковского»

Федорова Ольга Евгеньевна

преподаватель фортепиано

Харевич Ирина Викторовна

преподаватель фортепиано

г.Нижний Новгород

2025 г.

- I. Введение.
Значение «Детского альбома» П.И.Чайковского в педагогической практике.
- II. Исторический контекст.
История создания альбома, замысел композитора, связь с традициями Р.Шумана и новаторство Чайковского.
- III. Основная часть. Анализ цикла.
 - 1) Структура и тематика.
 - 2) Гармония и форма.
 - 3) Связь музыки с литературой и живописью.
- IV. Заключение
- V. Список литературы.
- VI. Приложение (интерактивный тест и креативные задания).

I. Введение.

Значение «Детского альбома» П.И.Чайковского в педагогической практике.

«Детский альбом», пожалуй, самый востребованный фортепианный цикл в педагогической практике музыкальных школ. Ни один концерт не обходится без исполнения пьес альбома. И, несмотря на бытующее мнение, что некоторые пьесы по эмоциональному настроению далеко не детские, музыка альбома продолжает звучать в исполнении юных музыкантов. Конечно, мир ребёнка сложен и богат. Он включает в себе не только игры и развлечения, но и мысли о первых потерях. «Как и в произведениях для взрослых, – заметил А.Алексеев, – Чайковский стремился раскрыть жизнь во всем многообразии, не приукрашая её тяжелых сторон, чтобы чувства его маленьких героев были искренни и глубоки».

Из 24 пьес альбома можно выбрать произведения для детей с разным уровнем подготовки, разной степенью одаренности. Чем же важен цикл для современного образования?

1. Педагогическая ценность альбома.

«Детский альбом» – прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием инструмента, обучения навыкам игры *Legato*. Объединение мелодической линии, умение обозначать кульминационные точки, умение вести мелодию через «говорящие паузы» – все эти задачи ярко представлены в цикле. Создавая альбом, Чайковский учёл особенности детских рук. В сборнике нет ни одной октавы или аккорда, шире чем в пределах септимы, мы не найдем одновременного сочетания крайних регистров, требующих широкого расстояния между руками. Для многих детей, особенно первых лет обучения, определенную сложность представляет аккордовое изложение. Звучание аккордов должно быть стройным, согласованным. Аккорд не должен «квакать». Тесно связана с фактурными особенностями и проблема педализации. В фактуре альбома почти всё можно удержать пальцами, без помощи педали. Но это не отменяет применение педали, которая имеет красочную функцию, обогащает и наполняет звучание.

Одна из главных технических проблем – работа над штрихом стакато. Штрих должен «сыпаться» как горошек, быть острым, собранным, передавая наигрыш балалайки. В работе над полифонией необходимо найти баланс между голосами, разные тембральные краски для каждого голоса.

Среди важных исполнительских задач – налаживание баланса между мелодией и аккомпанементом – умение следить, чтобы мелодия звучала рельефно, выразительно на фоне аккомпанемента.

Таким образом, дидактическая ценность сборника заключается в богатстве близких детям образов и ситуаций, в изобилии фактурных приемов. Предлагая кантиленные пьесы, Чайковский создает школу «пения на фортепиано». Полифоническая насыщенность музыкальной ткани закладывает основы развития полифонического мышления ребенка, многообразие жанров расширяет кругозор, яркость образов развивает эмоциональный интеллект и фантазию. Цикл знакомит учеников с русской культурой XIX века, традициями и бытом.

Альбом остается незаменимым пособием для обучения, сочетая педагогическую эффективность и художественную ценность.

II. Исторический контекст.

История создания «детского альбома» и замысел композитора.

«Детский альбом» – настоящая жемчужина фортепианной музыки и история его очень трогательная. Идея родилась в 1878г. Чайковский был вдохновлен своим племянником Володей Давыдовым (сыном сестры композитора – Александры), которому хотел подарить цикл пьес для фортепиано – музыку, понятную и интересную. В письме к Н. фон Мекк композитор сообщает: «Завтра примусь за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной лёгкости и с заманчивыми заглавиями, как у Шумана».

Немало выдающихся композиторов создавали замечательные образцы музыки для детского исполнения. Но, возможно, имелась и иная причина написания сборников: у композиторов подрастали собственные дети. Дочка Р.Шумана была первым «адресатом» «Альбома для юношества», подрастали сыновья С.Прокофьева и создаётся «Детская музыка», дочка Д.Шостаковича и пишется «Детская тетрадь».

Влияние Шумана на стиль Чайковского просматривается, например, в сходстве фактуры, ритма, динамики, но скорее сходна жанровая тематика сборников. Пьесам «Смелый наездник», «Весёлый крестьянин» Шумана соответствует по тематике «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков». У Шумана пьесы более «взрослые» по духу, а Чайковский сделал акцент именно на детском восприятии мира. В цикле показаны не только детские игры, забавы, но и бытовые сцены, лирические пейзажи, танцы и песенки, рассказывающие о далеких странах. Чайковский не просто написал «лёгкие» пьесы, он создал детский мир, где есть место радости,

грусти, шалостям и размышлениям. И это была одна из первых попыток в русской музыке – посмотреть на мир глазами ребёнка.

III. Основная часть.

Анализ цикла.

1. Структура и тематика.

Просматриваются некоторые различия в восприятии альбома на микроциклы в редакторских изданиях и у автора. В варианте Чайковского сборник гораздо логичнее делится на микроциклы. Первый из них – «утренний». Строгое размышление «Утренней молитвы» сменяется бурным, тревожным «Зимним утром», но мир в душу ребёнка возвращает пьеса «Мама».

Второй раздел – «Домашние игры мальчиков и девочек и танцы». Гнетущее настроение «Траурного марша» развеивает светлый «Вальс» – начало танцевальной сюиты.

Третий раздел – Музыкальные путешествия по России, затем по Европе.

Заключительный микроцикл – «Возвращение домой». Но успокоение приходит не сразу. Драматический центр альбома – «Нянина сказка», «Баба – Яга», «Сладкая греза».

Душевный покой приходит лишь в трех последних пьесах. Чайковский завершает сюиту пьесой «Шарманщик поёт». Спокойный, незатейливый мотив как бы растворяется в небе в надежде на воскресение, обновление.

Образы природы и сказочные персонажи.

Безусловно, Чайковский – композитор-романтик, которому не чужда склонность к идеализации, интерес к фантастике, тяга к миру сказок, волшебства и чудес. В этом цикле полно раскрывается отношение композитора к природе: ей одной он поверял самые сокровенные мысли.

«Зимнее утро» – один из самых замечательных пейзажей мастера. В пьесе отражена холодная, суровая, по-настоящему русская зим. Фактура требует хорошей аккордовой «хватки», умения переносить руку на новый аккорд, вести мелодическую линию, состоящую из коротких фраз с паузами, которые должны ощущаться скорее как дыхание, чем как метроритмически точные восьмые.

«Песня жаворонка» – жемчужина русской пейзажной лирики – символ утреннего пробуждения, весны, обновления души. Основные сложности в пьесе связаны с мелизмами – форшлагами и мордентами. Можно предложить ученику сначала проинтонировать основную линию без украшений, а затем включить в неё мелизмы, исполняемые легко, воздушно.

Сказочный образ Бабы-Яги у Чайковского – это страшная, злая ведьма, колдунья. Зловещие «вскрики» диссонирующих, акцентированных аккордов

звучали как хриплый, жуткий голос ведьмы. Трепещущие стаккатные мотивы передают ужас перед злой силой. Это сложная, виртуозная пьеса требует цепких пальцев на стаккато, хорошей координации, умения быстро «переключаться».

«Нянина сказка» – пьеса не страшная, а скорее шутивная. Чайковский тонко передаёт интонации няниного голоса, то ворчливо, «надтреснуто», то напевно. При исполнении пьесы важно мгновенно переключаться с острой звучности аккордов на мягкое, певучее двухголосие. Важно не допустить смещение сильных долей, переноса метрического акцента на вторую четверть. Это бы лишило пьесу причудливости.

2. Гармония и форма.

Чайковский не применял сложных тональностей и резких тональных сдвигов в «Детском альбоме». Из 24 пьес 19 написаны в ясных, мажорных тональностях, но чтобы обогатить звучание произведений часто композитор использует хроматизмы, альтерации и модуляции.

Пьеса «Зимнее утро» написана в си миноре с частыми неаполитанскими аккордами и хроматическими ходами в басу.

В пьесе «Мужик на гармонике играет», в «Камаринской» Чайковский использует народно-жанровые гармонии. Красочные гармонические краски с романтическими задержаниями, плавными модуляциями в «Сладкой грезе» придают плавность и очарование нежной и взволнованной мелодии.

Мрачный соль минор «Болезни куклы» со «вздохами» нисходящих секунд (капающих слезинок), с уменьшенными аккордами и хроматическими ходами передают внутренний драматизм этой скорбной элегии.

Таким образом, Чайковский использует ясные, но выразительные гармонии, которые легко воспринимаются детьми, с простыми каденциями, романтическими хроматизмами, народными ладами.

Композитор искусно сочетает гармонический язык пьес с простой формой: 2-х частная (репризная) форма в «Старинной французской песенке», (безрепризная) в «Итальянской песенке», 3-х частные формы в «Новой кукле», «Няниной сказке». К сложным формам относятся «Вальс» и «Камаринская», представляющая собой тему с тремя миниатюрными вариациями.

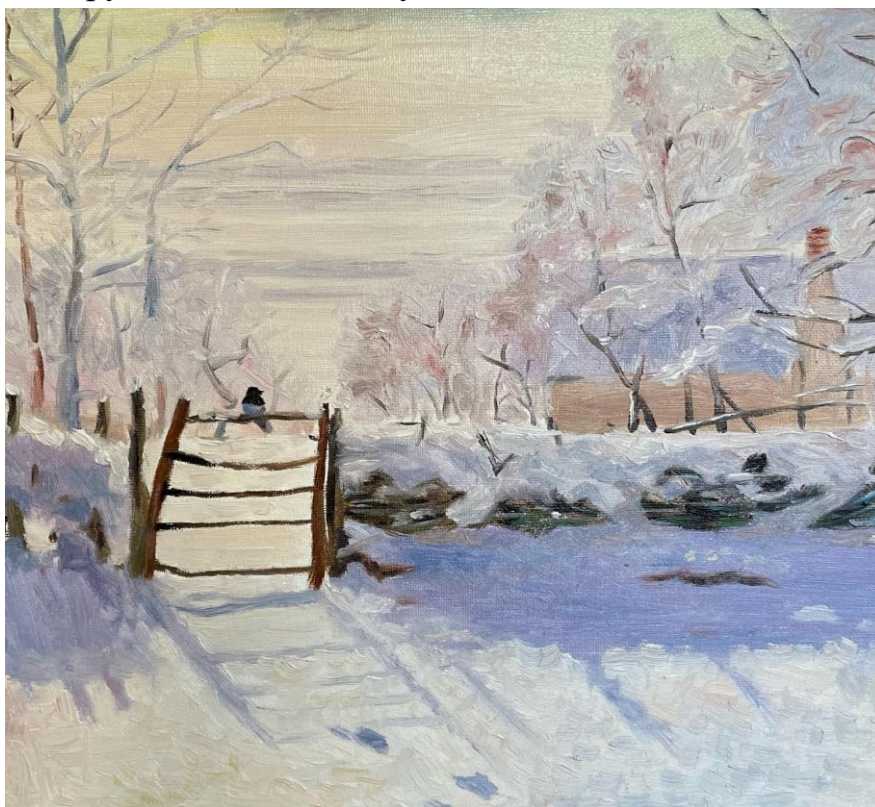
3. Связь музыки «Детского альбома» с литературой и живописью.

«Детский альбом» – это галерея звуковых образов, каждый из которых имеет визуальный или литературный прототип, что соответствовало эстетике XIX века, когда музыка, литература и живопись взаимодействовали.

«Зимнее утро»

В пьесе Чайковского просматривается связь с «Зимними пейзажами» А.Саврасова, Клода Моне, Игоря Грабаря. Но в отличие от Чайковского Саврасов изобразил зимнюю природу с её меланхолической красотой без резких контрастов. Клод Моне и Грабарь передали изменчивость зимнего света, игру оттенков на снегу как в пьесе Чайковского.

Можно также проследить параллели и с поэзией А.С.Пушкина. В стихотворении «Зимний вечер» поэт рисует тревожный вечер с завыванием вьюги, скрипучим снегом.

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...»

Но это более драматичный образ, чем у Чайковского, Саврасова и др.

Пьесы «Нянина сказка» и «Баба-Яга» также тесно связаны с живописью и литературой, отражая романтические традиции синтеза искусств. Названия пьес отсылают нас к устному народному творчеству – сказкам, которые Чайковский любил с детства.

Живописными аналогами могут послужить картина В.Васнецова «Баба-Яга» и иллюстрации И.Билибина к русским народным сказкам. В картине Васнецова «Баба-Яга» изображена как зловещая, динамическая фигура, где художник подчеркивает её мистическую природу через агрессивные мазки, красноватые блики огня. А у Билибина Яга более сказочная, графичная, с орнаментальностью.

В пьесе «Нянина сказка» Чайковский тонко передает интонации голоса старушки. «Убаюкивающие» мотивы средней части пьесы перекликаются с теплотой, душевностью стихотворения И.З.Сурикова «Детство» (фрагмент)

... «Избу освещает
Огонёк светца;
Зимний вечер длится,
Длится без конца.
И начну у бабки
Сказки я просить;

И начнёт мне бабка
Сказки говорить: ...
Я прижмусь к старушке...
Тихо речь журчит,
И глаза мне крепко
Сладкий сон смежит.» ...

«Сладкая греза»

Само название отсылает нас к грезам, ностальгии, сладким снам. Чайковский передаёт нежное, мечтательное состояние, воспоминание о чём-то светлом.

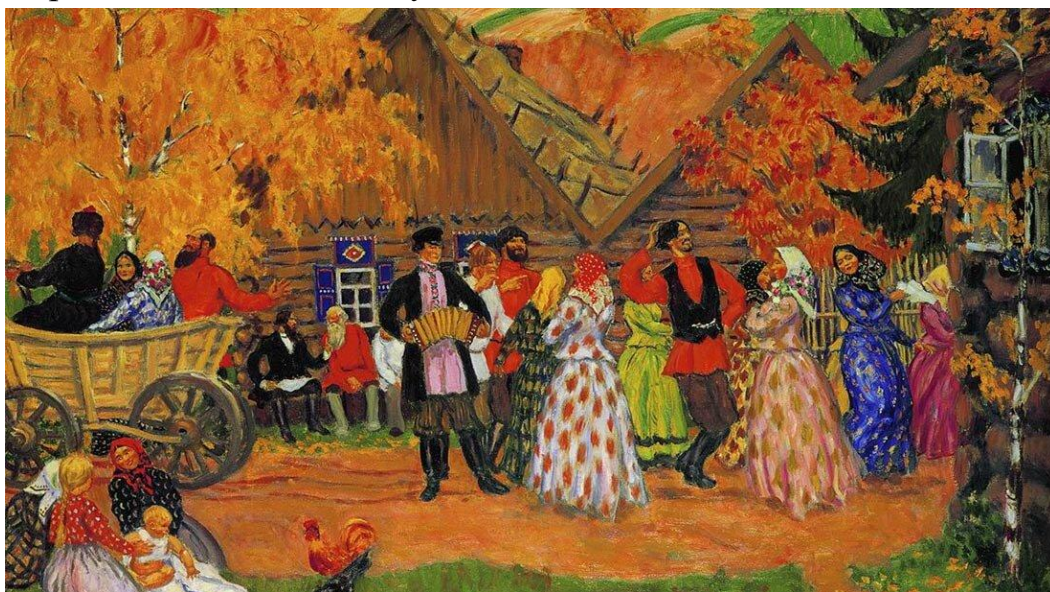
Стихотворение И.Бунина всё окрашено в тёплые, умиротворённые тона – герой вспоминает нежный образ мамы, лампадку, игрушки. Мотив сна, полузабытые воспоминания перекликаются с музыкой композитора (фрагмент)

«Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, тёплую кроватку
И милый, кроткий голос твой.»
«Ангел-Хранитель над тобой!
Бывало, раздевает няня
И полушёпотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К её плечу меня клонит» ...

К живописным аналогам можно отнести картину Марии Курбатовой «Под зонтом Оле-Лукойе». Добрый волшебник раскрывает над детьми зонтик, погружая их в сказочные видения. Картина изображает уютный, волшебный момент перед сном.

Все три произведения искусств передают тёплое, сказочное состояние детского сна. Живописные параллели можно провести с картинами Б.Кустодиева «Ярмарка», «Масленица», изучая яркую, задорную пьесу «Камаринская» столь любимую и детьми и педагогами.

Жаворонок – это символ утреннего пробуждения, весны. Для более точного исполнения «Песни жаворонка» можно вместе с учеником прочитать стихотворение В.А.Жуковского «Жаворонок». В пьесе Чайковского прослеживается связь с картиной А.К.Саврасова «Грачи прилетели». В произведении художника всё пронизано чутким, добрым восприятием мира, всё дышит пробуждением. Это роднит полотно мастера с музыкой Чайковского.

IV. Заключение.

«Детский альбом» – это не просто сборник лёгких пьес для юных музыкантов, а целый мир, наполненный эмоциями, образами, историями. Это подарок композитора детям, напоминание о том, что даже в самых простых моментах жизни есть место красоте и вдохновению.

Творение Чайковского остаётся актуальным и любимым спустя годы, доказывая, что настоящая музыка – вне времени и возраста.

V. Список используемой литературы.

1. С.А.Айзенштадт «Детский альбом» Чайковского.
2. А.Кандинский-Рыбников «О не опубликованной Чайковским первой редакции «Детского альбома».
3. А.Д.Алексеев «История фортепианного искусства».
4. А. Николаев фортепианное наследие Чайковского.

VI. Приложение (интерактивный тест и креативные задания).

Тест «По страницам альбома П.И.Чайковского» для детей 7-8 лет.

Инструкция: Выбери правильный ответ и получи бонус – «нотку». Кто больше соберёт «ноток», тот получит звание «Знаток творчества Чайковского».

1. Угадай какая это пьеса? (педагог исполняет фрагмент пьесы)
 - a) «Марш деревянных солдатиков».
 - b) «Камаринская».
 - c) «Нянина сказка».
2. В какой пьесе Чайковский изобразил грусть из-за сломанной игрушки?
 - a) «Утренняя молитва».
 - b) «Мама».
 - c) «Болезнь куклы».
3. Какого танца нет среди пьес цикла?
 - a) Полонеза.
 - b) Мазурки.
 - c) Вальса.
4. В какой пьесе слышны страшные «сказочные» звуки?
 - a) «Нянина сказка».
 - b) «Баба-Яга».
 - c) «Болезнь куклы».
5. Какая пьеса напоминает колыбельную?
 - a) «Старинная французская песенка».
 - b) «Сладкая греза».
 - c) «Болезнь куклы».
6. Какая пьеса завершает цикл у Чайковского?
 - a) «В церкви».
 - b) «Шарманщик поёт».
 - c) «Утренняя молитва».
7. Сколько пьес в альбоме?
 - a) 12.
 - b) 14.
 - c) 24.
8. Какой песенки нет в альбоме?
 - a) «Итальянской».
 - b) «Немецкой».
 - c) «Китайской».

9. Какому сказочному персонажу посвящена одна из пьес цикла?

- a) Кощею.
- b) Коту в сапогах.
- c) Щелкунчику.
- d) Бабе-Яге.

10. Какие солдатики упоминаются в альбоме?

- a) Оловянные.
- b) Бравые.
- c) Деревянные.

11. На каком инструменте играет мужичок в одной из пьес?

- a) На гусях.
- b) На гармонике.
- c) На балалайке.

Креативные задания.

1. «Угадай мелодию по ритму».

Педагог прохлопывает ритм «Немецкой песенки».

2. Возьми цветные карандаши и «нарисуй пьесу».

Дети рисуют любые персонажи из «детского альбома» (например, Бабу-Ягу, куклу, солдатиков или пейзажи).

3. «Великий сказочник».

Придумай свою историю к любой пьесе альбома, придумай сюжет к своему новому мультфильму и расскажи его всем нам.

4. «Танцуем персонажей».

Педагог исполняет пьесы с яркими характерами («Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Нянина сказка») и предлагает детям придумать движения под музыку: изобразить Бабу-Ягу или весело танцевать, как на русском празднике, ярмарке.

5. «Оркестрик».

Педагог исполняет пьесу с чётким ритмом («Полька», «Мазурка», «Немецкая песенка») и предлагает детям создать «оркестрик» из подручных средств (треугольники, колокольчики, ложки, трещотки, барабанчики) и аккомпанировать музыке.

6. «Музыкальное настроение».

Педагог исполняет контрастные пьесы (например, «болезнь куклы» или «Камаринская») и предлагает детям мимикой и жестами показать, что они чувствуют.

Эти задания делают уроки более увлекательными и запоминающимися, развивая фантазию, воображение, творческое мышление, артистизм. Играя, дети учатся глубже погружаться в мир музыкальных образов, созданных выдающимся композитором П.И.Чайковским.