

«Влияние цикла П.И. Чайковского «Детский альбом» на формирование творческого и художественного мышления подрастающих музыкантов»

Трудно назвать в отечественной детской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем «Детский альбом» П.И. Чайковского. Нелегко вспомнить другой фортепианный цикл, столь часто звучащий в нашей стране. Музыкальных школ, студий, кружков намного больше, чем училищ, музыкальных вузов и концертных организаций. В бесчисленных школьных классах и залах каждый год звучат все те же пьесы из бессмертного опуса, написанного более ста лет назад. Не обходят «Альбом» вниманием и взрослые исполнители.

Наверное, далеко не каждый преподаватель музыкальной школы вспомнит тот момент, когда он впервые познакомился с «Детским альбомом». Это сочинение пианист открывает для себя в ту пору, когда личность только начинает формироваться. Такой детский опыт драгоценен впоследствии, когда музыкант, завершив профессиональное образование и прикоснувшись к бесконечному многообразию взрослого музыкального мира, вновь, теперь уже вместе со своими учениками, погружается в атмосферу «Альбома». Но именно этот груз прежнего опыта порой мешает преподавателю ощутить бесконечную глубину смыслов в столь знакомых, а иногда - как это кощунственно ни звучит - и немного «приевшихся» пьесках. Это, в свою очередь, не может не отразиться на качестве работы с детьми: учитель обязан видеть не только близкую, но и более далекую перспективу, знать о предмете неизмеримо больше, чем ученик.

Создание музыки, предназначенной для детского исполнения, одна из самых сложных композиторских задач. Даже выдающимся мастерам далеко не всегда удается убедительно решить проблему соединения высоких художественных качеств с доступностью детям, а также педагогической целесообразностью на определенном этапе обучения. Здесь необходимо не только композиторское мастерство и соответствующий склад дарования, но и предельно осознанно и верно поставленные задачи.

С необыкновенной чуткостью и тонким пониманием детской психологии композитор отразил в «Детском альбоме» жизнь и быт детей той среды, которая повседневно его окружала.

В «Детском альбоме» 24 пьесы, не связанные единой тематикой. Все пьесы цикла программны, в каждой содержится конкретный сюжет, живое поэтическое содержание.

Фактура, мелодика, гармония, ритм, артикуляция, динамика, орнаментика, аппликатура и педализация «Детского альбома» подчас и сложны, но учитывают уровень развития детей, их исполнительские возможности.

Чайковский не применял сложных тональностей и тональных сдвигов. Из 24 пьес 19 написаны в мажорных тональностях, а из 5 минорных сумрачно звучат лишь пьесы «Болельница куклы» и «Похороны куклы» (соль минор и до минор). В мажорных тональностях преобладают До-мажор, Ре-мажор, Фа-мажор, Си-бемоль мажор. Ми-бемоль мажор, которые сообщают всему циклу светлое радостное звучание.

Характерная черта формообразования в произведениях Чайковского редкостная определенность, отчетливость структуры. В детском цикле это качество доведено до высочайшего совершенства. Пьесы «Альбома» отличаются особой, кристальной ясностью формы. Каждая - словно образец, «пример из учебника». Вот типичнейшая двухчастная репризная форма («Старинная французская песенка»), а вот - образцовые маленькие вариации («Камаринская»).

Важнейшее качество цикла, делающее его понятным и близким детям, - мелодический язык. «Общительность» музыкальной интонации, органическая ее связь с бытовым музицированием, присущие творчеству Чайковского, здесь сознательно подчеркнуты. «Сладкая греза» - как бы «маленький каталог» романсовых интонаций, «Вальс» - вальсовых...

«Детский альбом» - необычный детский цикл. «Детскость» - лишь одна из его составляющих. Глубины «подтекста» приоткрываются в авторских ремарках, которые подчас выглядят «странными», в необычной, не всегда понятной последовательности пьес.

«Детский альбом» писался Чайковским с учетом возможностей юных пианистов, в то же время в детском цикле как в капле воды отразились характерные черты «взрослого» фортепианного стиля композитора.

Пианизм Чайковского «поющий». «Детский альбом» дает прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием инструмента, обучения навыкам игры legato. Своеобразие лирического мелодизма Чайковского, как известно, является камнем преткновения для многих зрелых исполнителей. Неповторимое сочетание вокальной и декламационной, речевой выразительности, яркость отдельных интонаций, обилие экспрес-

сивных, «говорящих» пауз и т.п. могут привести к чрезмерной дробности и сентиментальности исполнения. Объединение мелодической линии, умение обозначить кульминационные точки и подвести к ним, а также найти главную кульминацию пьесы, осознание роли пауз как элемента выразительности и умение вести мелодию «через паузы» - все эти задачи ярко представлены уже в тех пьесах, с которых обычно начинается знакомство с «Детским альбомом», — «Болезнь куклы» и «Старинная французская песенка».

Для фортепианной фактуры Чайковского характерна значительная роль аккордового типа изложения. В «Детском альбоме» почти не встретишь длинных гаммообразных пальцевых пассажей, очень редко представлены арпеджированные аккомпанементы. Типичный для композитора пример фактурного решения в кантиленной пьесе — «Сладкая греза», где мелодия сочетается с аккордовым сопровождением. На аккордовом движении построена одна из самых виртуозных пьес цикла — «Игра в лошадки».

В узко-пианистическом смысле «Детский альбом» можно назвать «школой крупной техники» В основе его пианизма - свободные, «крупные» движения, ощущение цельной руки при цепких пальцах. А. Николаев связывает технические особенности цикла с прогрессивными педагогическими принципами Ф. Листа, который отрицал установки старой фортепианной педагогики, считавшей, что переходить к крупной технике можно лишь тогда, когда ученик овладеет навыками пальцевой беглости при микшированных пальцах. Великий пианист, напротив, считал, что развитию пальцевой беглости должно предшествовать овладение навыками крупной техники, прививающей ощущение свободы движений.

Создавая цикл, Чайковский учел особенности детских рук. «Во всем сборнике нет, например, ни одной октавы или аккорда, расположенного шире, чем в пределах септимы. Ни в одной пьеске мы не найдем одновременного сочетания крайних регистров клавиатуры, требующих широкого расстояния между руками. Нижний регистр (контр- и субконтроктавы) вообще не используется, а звуки в самых высоких октавах встречаются только в пьеске «Песня жаворонка». Значительно проще по рисунку и сама ткань этих произведений. Обычная многоэлементность изложения, имитации, подголоски, характерные для Чайковского, здесь почти отсутствуют.

И все же пианистическая специфика «Детского альбома» и, в частности, столь значительная роль аккордового изложения представляет определенную сложность для большинства детей, особенно первых лет обуче-

ния. На этом этапе аккорды, даже самые простые, даются с особенным трудом. Фактура «Альбома» гораздо более насыщена, чем во многих других сборниках, предназначенных для начинающих.

Частично преодолеть фактурные неудобства «Альбома» могут помочь перераспределения рук. К подобного рода «переделкам» следует подходить с осторожностью: распределение рук (особенно в произведениях тех композиторов, которые сами были выдающимися пианистами) обычно тесно связано с художественным замыслом, однако в отдельных случаях это целесообразно.

Тесно связана с фактурными особенностями и проблема педализации, которая в цикле далеко не всегда проста и «очевидна». В насыщенной фактуре «Детского альбома» почти все можно удержать пальцами, без помощи педали, но это, разумеется, ни в коей мере не отменяет широкого применения педали, которая здесь во многом имеет тембровую, красочную функцию, обогащает и наполняет звучание. Для преодоления неудобств изложения важно и связующее значение педали, помогающей справиться с «неловкими» для пальцевого соединения последовательностями.

Большая роль принадлежит педали, смягчающей акцентированные звуки. Обычно в пьесе педаль берется на первую четверть такта и снимается на вторую, но возможны и другие варианты. М. Плетнев, например, «закрывает» педалью паузы в нисходящем движении - это дополнительно смягчает мелодическую линию.

Художественное прочтение гениального сочинения бесконечный процесс. Изучение «Детского альбома» отнюдь не исчерпывается прохождением отдельных пьес.

Прекрасный подарок детям и родителям - концерт, собранный из музыкальных номеров «Детского альбома». Такой концерт может быть театрализованным, музыкальные номера при этом перемежаются стихотворными «вставками», раскрывающими содержание пьес и т.п. Совсем не обязательно, чтобы в концерте принимали участие лишь пианисты. «Детский альбом» - исключительно благодарный материал для переложений. Количество опубликованных обработок для самых различных инструментов и ансамблей поистине необозримо, однако практика показывает, что подчас трудно достать переложение именно для «нужного» инструмента или же инструментального состава. Создание переложений самими учащимися (разумеется, под руководством преподавателя) - прекрасный метод развития творческих навыков.

Творческая работа над «Детским альбомом» требует от педагога огромной душевной отдачи, напряженного интонационного вслушивания, неустанного стремления к новым знаниям, постоянного обогащения слухового опыта. Результатом этих затрат интеллектуальной и эмоциональной энергии становится высокое художественное наслаждение и осознание того, что наставник, вводя ученика в художественное пространство «Детского альбома», приобщает его к миру высших духовных ценностей отечественной и мировой культуры.

Список литературы:

- 1. Смирнова М. В. Из золотого фонда педагогического репертуара: Р. Шуман, П. Чайковский, К. Дебюсси, С. Прокофьев: учебное пособие. СПб.: Композитор, 2009.*
- 2. Айзенштадт С.А. «Детский альбом» П.И. Чайковского. М.: Издательский дом «Классика - XXI», 2006.*
- 3. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути развития музыкального романтизма. М., 1997.*