

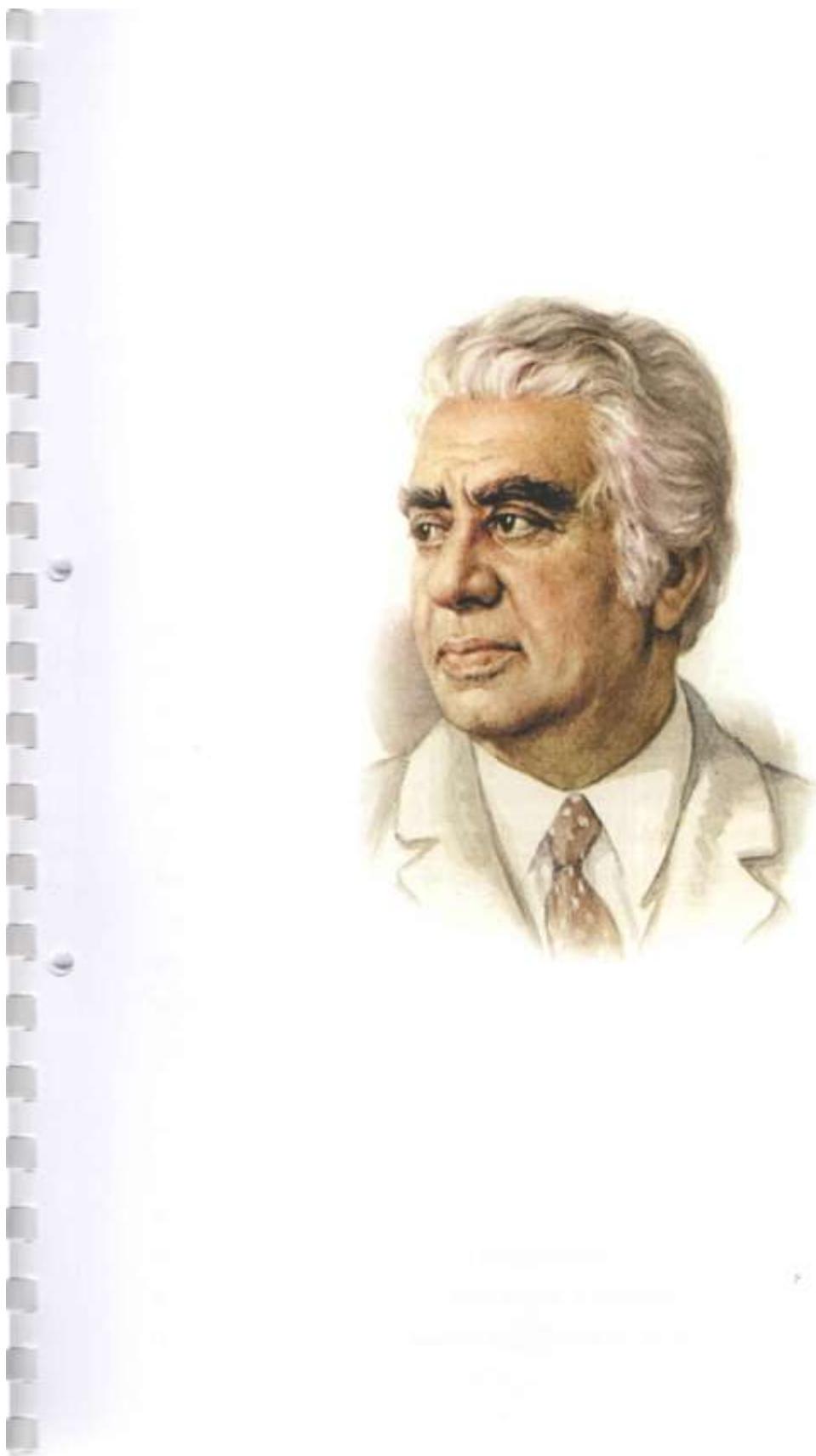
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №1»

А.И.Хачатурян «Детский альбом»

Методическая разработка для преподавателей
специального фортепиано ДМШ и ДШИ

Автор:
Садовничая С.В.,
преподаватель
фортепиано

г.Нижний Тагил
2013 г.

Пояснительная записка

В июле 1921 года А.И. Хачатурян приезжает в Москву и по совету брата Сурена поступает на биологическое отделение физико-математического факультета Московского университета. Осенью 1922 года Хачатурян был принят на первый курс Музикального техникума имени Гнесиных в класс виолончели. А в 1925 году он начинает заниматься в открывшемся в техникуме экспериментальном классе композиции.

Помимо учёбы в эти годы Хачатуряну приходилось думать и о «хлебе насущном»: он работает грузчиком на заводе «Арменвино», поёт в хоре при армянской церкви, занимается репетиторством, работает в Доме культуры Советской Армении, ведёт музыкальные занятия в детском саду и армянской школе. Много лет спустя Арам Ильич напишет, что имел возможность убедиться, как много в жизни ребёнка может значить музыка. «Работая, в детском саду, я создал там шумовые оркестры. Слава о них распространилась в Москве, и нас приглашали выступать в другие детские сады. Я писал музыку для детских представлений, придумывал музыкальные игры, которые сопровождал импровизацией. Ребята слушали музыку с большим интересом и отлично понимали, что я хотел сказать ею. Работа с детьми дала мне очень много. Она будоражила фантазию, заставляла находить точные краски для характеристики образа, выражения мысли». Об этом можно с достаточной красноречивостью судить и по пьесам «Детского альбома» для фортепиано, содержащим близкие детям, доступные и вместе с тем поистине художественно воплощённые образы.

Детская музыка А. Хачатуряна – одна из сфер его фортепианного творчества. В разное время им написаны «Детский альбом», «Детские пьесы», Сонатина. К этой области своего творчества композитор подходит очень серьезно, «решая целый комплекс художественных, музыкально-технических и воспитательных задач, вводит начинающего исполнителя в сферу современной музыки, сумев сказать своё слово в имеющем давние традиции жанре» (Р. Хараджанян. Фортепианное творчество А. Хачатуряна).

Хачатуряну чуждо какое-либо преднамеренное «упрощение» в детской музыке. Он стремиться осознать своеобразие духовного мира детей, неисчерпаемость их воображения, фантазии, их нравственную чистоту и одуховленность, открытость их сердец правде и красоте. Образцом для себя композитор считал детскую музыку С. Прокофьева.

В воспоминаниях о Прокофьеве, касаясь его музыки для юных исполнителей, Хачатурян пишет: «Доступно ли это детям?» и с убежденностью отвечает: «Абсолютно доступно! Свидетельством чему – любовь малышей и школьников к этой музыке, огромная популярность этих пьес у детворы всего мира. Остается ли при этом Прокофьев самим собой? Безусловно! Притом без какого-нибудь снижения требовательности к себе».

«Детский альбом» Хачатуряна полностью выдерживает высоту критериев, выбранных им для оценки «Сказок старой бабушки» и симфонической сказки «Петя и волк» Прокофьева. Не случайно Арам Ильич включил в цикл фрагменты своих «взрослых» произведений – двух фуг и «Инвенции» из балета «Гаянэ». Не случайно в «Вечерней сказке» и в «Инвенции» композитором воплощены тончайшие оттенки лирики, а в пьесе «В день рождения» – то трепетное светлое чувство, которое заставляет вспомнить о Вальсе из «Войны и мира» Прокофьева.

В рукописи пьесы расположены несколько в другом порядке, чем они представлены в изданиях.

Некоторые пьесы программны и затрагивают «важные» для малышей темы: «Сегодня запрещено гулять», «Лядо серьезно заболел», «В день рождения», «Конница» (I тетрадь), «Скакалка», «Вечерняя сказка», «Барсик на качелях» (II тетрадь). Другие представляют собой бытовые, танцевальные, маршевые произведения: «Вечерний танец», «Траурное шествие», «Ритмическая гимнастика». III тетрадь знакомит начинающих пианистов с различными музыкальными формами: «Этюд», «Инвенция», «Токката», «Фуга», с традициями народной музыки – «Подражание народному».

Альбом имеет посвящение: «Любимой племяннице Наташе с уверенностью, что она победит. Дярам.» (так с самого детства называла дядю Наталья Кислова).

1. «Андантино»

Приводит время "Андантино грусти" –
Незыблемо, проверено, как старый друг, –
Предвестьем старости, минорностью разлук.
Не зная сожалений и сочувствий,
В спирали времени виток очертил круг.

(Майорова Л. «Andantino»)

Само название говорит о неторопливом спокойном характере пьесы. Она исполнена национальным колоритом. Красивая, запоминающаяся мелодия легко воспроизводится голосом. Ясная гармония в аккомпанементе делает эту пьесу интересной.

Основная трудность в исполнении яркой, напевной мелодии в партии правой руки: звук должен быть сочным, полным. Это достигается медленным, целенаправленным движением каждого пальца. В аккомпанементе не отрывать по возможности пальцы от клавиш.

Во второй части меняется характер аккомпанемента, мелодия звучит в высоком регистре.

Это привносит некоторую взволнованность. Заметна полифоничность. Басовые половинные ноты в партии левой руки исполнять глубоко, плотно. Полезно проучить этот хроматический ход сначала отдельно, а потом вместе с мелодией. При добавлении тенорового голоса, следить чтобы он звучал легче, но *legato*. Мелодия остаётся глубокой и певучей.

2. «Сегодня запрещено гулять»

Захворала, заболела,
занедюжила душа:
Видно эта непогода
за собою привела
Также хмуро и пустынно,
без единого листа,
Замерла вокруг природа -
наступила тишина.
Осень поздняя настала -
загрустила у окна.

Пьеса посвящена Ренику.

Сюжет понятен из самой музыки, понятно её эмоциональное наполнение. Это и грусть, и беспредельная отцовская нежность, обращённая к драгоценному сыну, маленькому, обиженному, обожаемому человеку. «Свет очей моих» называет Реника Арам Ильич. Н.Кислова вспоминает: «Плачет Реник – нельзя гулять, болит горло и ливень за окнами. Рёв на весь дом».

Пьеса построена на плавных мелодических фигурах и жалобных интонациях.

The musical score consists of three staves of piano music. The top staff uses a treble clef, the middle staff an alto clef, and the bottom staff a bass clef. The key signature changes between G major and F# minor. The tempo is Allegro moderato. The music features flowing melodic lines and harmonic shifts, with dynamic markings such as fortissimo (ff), forte (f), and pianississimo (pp).

Нужно добиться незаметного перехода из одной руки в другую. Движения руки плавные и свободные. Пальцы активнее только в тех местах, где в правой руке появляется мелодия.

В пьесе много *cresc* и *dim*. При подвижном темпе это будет представлять некоторую эмоциональную трудность. *Crescendo* нужно исполнять без выкриков, а *diminuendo* и *P* хорошо слышимым звуком, с опорой.

3. «Лядо серьёзно заболел»

Мой пес простудился
И стал безголосым.
Котенок шмыгнул
У него перед носом,
А бедный больной
Даже тявкнуть не мог.
Вот до чего
Тяжело занемог!

(Барто А. «Мой пес»)

Лядо – это крошечный белый королевский пудель-щенок, подаренный Араму Ильичу профессором Опаринным. Имя щенка придумал композитор – из двух нот: Ля и До. Пьеса посвящена сыну композитора – Ренику.

В музыке этой пьесы чувствуется напряжение, тревога, в печальных аккордах – детские слёзы: жалко заболевшего пуделя, жалко себя, т.к. нельзя шуметь и веселиться в полную силу. Исполнение очень серьезное, сосредоточенное.

Основная тема проходит в аккордах партии правой руки.

Они должны звучать собрано, точно, слегка выделяя верхний звук.

Очень важна партия левой руки.

Исполнять её нужно экономным движением пальцев, вначале как бы вкрадчиво. Постепенно усиливая звук (не размахивать пальцами), достичь напряжённости, тревожности звучания, что ещё более подчёркивает басовое *ostinato*, появляющееся во втором предложении.

mf

2D. 2D. 2D. 2D. *simile*

2D. 2D. 2D. 2D.

4. «В день рождения»

Нет на свете дня чудесней,
Веселее нету дня –
Ведь сегодня день рождения,
День рождения у меня!

Все родные и особенно Арам Ильич старались отметить весело и шумно день рождения каждого из детей. Дети радовались, хохотали, пели, танцевали. И эта пьеса об одном из таких торжеств. Яркий, праздничный вальс, заметны характерные черты для более поздних вальсов Хачатуряна – фанфарность, яркость, декоративность.

Первые аккорды настраивают на торжественный, праздничный лад.

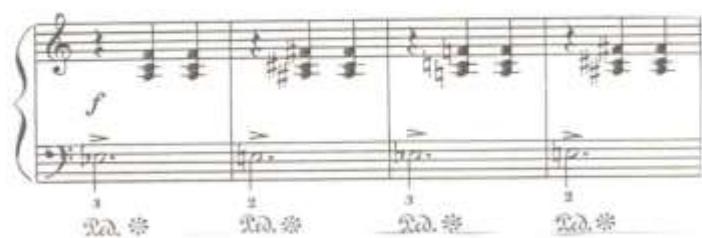
Allegro

Мелодию самого вальса исполнять гибко.

Построение вальса допускает исполнение *rubato*.

Небольшие мотивы восьмых нот предвосхищают «полётность» Вальса из музыки к драме Лермонтова «Маскарад».

Наряду с гибкой, воздушной мелодией встречаются места с очень четким ритмом.

Исполнять их нужно упруго.

5. «Этюд»

Ты видал ли холмов золотые ряды?
Где весна бесконечно наш радует взгляд,
Где невянущей зеленью дышат сады
И где зреет янтарный в кистях виноград?
Ты видал ли родные луга и поля,
Где гвоздика, где лилия ярко цветет,
Где купается в радостном солнце земля,
Где извечною негой согрет небосвод?

Иоанисиан И.

Эта пьеса посвящена Тане (Наташе) – племяннице Хачатуриана.

Очень яркий, ритмичный этюд, чрезвычайно полезный.

Allegro moderato

Слышны характерные для Хачатуриана народные интонации и особенно ритмы. Интонация повторяется и повторяется, в ней и просьба, и смех, и слёзы, и требовательные нотки, и снова просьба. Этот этюд собственно перерос чисто конструктивные задачи и является скорее пьесой в форме этюда.

Основные трудности – ритмические. Очень часто ритм синкопированный.

Поэтому ученик не должен забывать о сильной доле.

Длинные ноты в правой руке исполняются мягким движением всей кисти.

Восьмые с обозначением *staccato* играть острыми, цепкими пальцами, но не трясти рукой.

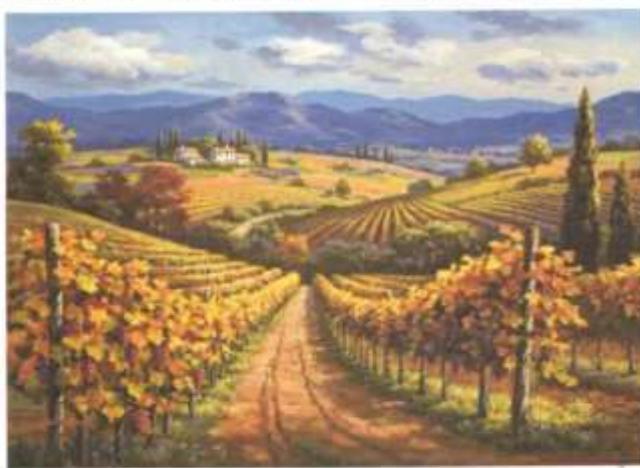
В местах, где есть репетиции, похожих на токкату, *f* возможно достигнуть без смены пальцев, одним пальцем.

Затем, когда в правой руке начинаются аккорды, в левой можно исполнять репетиции разными пальцами.

Исполнение этюда должно быть эмоциональным. Полное *f*, смелые движения.

Этюд пробуждает в ученике эмоциональность, активность.

6. «Музыкальная картина»

Гладь горизонта, акватория безбрежна,
Морские волны, ветра бриз.
Прикосновения приятно нежны,
На море штиль, для парусов каприз.
Умиротворение твоё – божественная музा,
Услада плоти и души,
Простор для глаз, мерцание медузы,
И волны, волны впереди.

Пьеса посвящена Рите – старшей племяннице Арама Ильича. Она с самого раннего детства хорошо рисовала, стала художницей.

Пьеса серьезно рассказывает о художественных увлечениях девочки, её сосредоточенном внутреннем мире. Музыка – раздумчивая, созерцательная, очень тонко раскрывает поэтическую душу юной девушки.

Пьеса – небольшая, ёмкая по содержанию. Темп *lento*.

Средний эпизод более подвижный и взволнованный, обрамлён двумя одинаковыми по тематическому материалу, но разными по тональности частями.

Название «картина» даёт простор творческому мышлению ученика. Он должен создать в своём воображении определённую картину или образ, близкий ему, и воплотить его в музыке.

В начале трудна и важна партия левой руки. Нужно гибко, на одном движении сыграть весь такт, делая *crescendo* к третьей доле.

Lento

The musical score consists of two staves of piano music. The top staff is for the right hand and the bottom staff is for the left hand. The music is in common time. Measure 1: Right hand eighth-note chords, left hand eighth-note chords. Measure 2: Right hand eighth-note chords, left hand eighth-note chords. Measure 3: Right hand eighth-note chords, left hand eighth-note chords. Measure 4: Right hand eighth-note chords, left hand eighth-note chords. Measure 5: Right hand eighth-note chords, left hand eighth-note chords. Measure 6: Right hand eighth-note chords, left hand eighth-note chords. Measure 3 is the 'crescendo' mentioned in the text, where the left hand needs to move fluidly across the keys to reach the third beat of the measure.

В начальной и заключительной частях левая рука должна очень хорошо артикулировать, очень ясно выполнять штрихи, стаккато.

В среднем эпизоде чередуются относительно спокойные мотивы в басовом ключе и взволнованные в скрипичном, где акценты подчёркивают эту неспокойность.

Poco più mosso

sp.p. *creepily*

af.

Kbd. Kbd. Kbd. Kbd. Kbd.

cross. *creep. sub.*

Kbd. Kbd. Kbd. Kbd. Kbd.

tempo

dim.

p.

Kbd. Kbd. Kbd. Kbd. Kbd.

Постепенно нагнетается напряжение – это кульминация.

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff uses a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The bottom staff uses a bass clef and a key signature of one sharp (F#). Measure 11 begins with a dynamic of 88, followed by a series of eighth-note chords. Measure 12 starts with a dynamic of 72, continuing the eighth-note chords. The score includes various performance instructions like "poco rit." and "rit.".

Левая рука помогает акцентами.

Постепенно напряжение спадает и возвращается первоначальная тема, в другой тональности.

Musical score page showing measures 3 and 4 of a piece for two tubas. Measure 3 starts with a dynamic 'p' and includes markings 'poco stress.' and 'rit.'. Measure 4 begins with 'più cresc.' and ends with 'a tempo'.

И как отголосок напряжения перед самым концом проходят 3 аккорда.

Musical score page showing the final three chords of the piece for two tubas.

Эта пьеса предполагает наличие у ученика определённого исполнительского уровня, опыта и осмысленной эмоциональности.

7. «Конница»

Вот и прошла бессонница
Вижу я в полуслне –
Мчится лихая конница
По золотой росе.
(Ватулин Н. «Конница»)

Эта пьеса посвящена Владику – племяннику Хачатуряна, обожавшему играть в солдатики.

Воинственный дух пьесы – весёлый и бесшабашный. В энергичной моторности, активности музыки великолепно передана беспечная детская удаль. Пьеса не сложна по мысли, но трудна для исполнения в быстром темпе. Написана пианистически не совсем удобно. Иллюстративного характера.

Allegretto

Musical score for piano, three staves. The top staff shows a treble clef, common time, dynamic f, and a tempo marking of Allegretto. The middle staff shows a bass clef, common time, dynamic ff, and a tempo marking of Allegretto. The bottom staff shows a treble clef, common time, dynamic ff, and a tempo marking of Allegretto. The music consists of eighth-note patterns with various dynamics and accents.

В партии правой руки имитируется цокот копыт, мелодия – в партии левой руки – постоянным акцентированием подчёркивает массовое движение.

Играть нужно бодро, просто. В правой руке отталкиваться от терции на сильной доле, в левой акцентировать все ноты точным, определённым движением собранных пальцев.

8. «Инвенция»

(Адажио из балета «Гаянэ»)

Сердце похитив, в груди моей ты частицу
огня оставила,
факелы ярких надежд погасив, лампадку,
дразня, оставила,
Теперь не масло, а жизнь моя, дорогая, ча-
дит в развалинах,
Ты — Эривань, я — древний Ани, ты в руи-
нах меня оставила.

Непривычно длинная, колорит-
ная тема инвенции делает её очень

своеобразной и интересной.

Adagio

Как бесконечный восточный орнament сплетаются фразы, переплата-
ются темы, то замедляясь, то устремляясь вперед.

Темп *Adagio*, но это весьма относительно, т.к. уже в самом начале произведения темы предполагают исполнение *rubato*. В дальнейшем авторские указания изменения темпа позволяют играть её более свободно.

Тема исполняется на большом дыхании, текуче, только перед концом, появляющаяся трёхдольность, нарушает этот характер, вносит взволнованность.

При исполнении инвенции фразы вытекают одна из другой, как бы возникая непосредственно под пальцами исполнителя. Эта импровизационность определяет стиль пьесы.

9. «Подражание народному»

Я станцую по-армянски для тебя,
Руки подниму в веселом танце.
Легкие шаги мои летят,
Музыка в моих играет пальцах.
Грация движений, тонкий стан...
(Сатеник «Армянский танец»)

Эта миниатюра создана для Нуны, дочери Арама Ильича. Она училась уже на первом курсе музыкального училища при Московской консерватории.

Пьеса очень колоритно и ярко передает народный танец и игру на народных инструментах. Довольно трудный ритм не допускает малейшего отклонения.

Allegretto - ma non troppo

Однообразность ритма требует выработки определённого автоматизма. Левую руку играть цепкими, подвижными пальцами, с низкой кистью, хорошо опираясь на бас.

Правую руку играть значительно глубже. Левая рука имитирует аккомпанирующий народный инструмент, в правой солист.

Определённую трудность представляет место, где в правой руке 4 такта одинаковых аккордов с акцентами, которые перебивают основной ритм.

Чтобы получились синкопы и сохраняющийся заданный с самого начала ритм, нужно обязательно подчеркнуть третью относительно сильную долю.

Интересно место, где ясно изображается *pizzicato*.

Стаккато здесь нужно играть очень коротко цепкими, острыми кончиками пальцев.

В конце пьесы показано всеобщее веселье.

В мелодии удваиваются первые ноты. Исполнять пьесу нужно весело, задорно, *con brio*.

10. «Фуга»

Растворился рассвет в ярком круге
Золотым опереньем зари,
Разрастаясь звучанием фуги,
Гасит уличные фонари.

(Саврасова Е. «Фуга»)

Пьеса тоже посвящена Нуне. В студенческие годы, будучи учеником знатока полифонии, «Танеева советской музыки» - Мясковского, А. Хачатурян с большим увлечением написал несколько фуг для фортепиано. Это были первые шаги молодого композитора на пути создания индивидуального полифонического стиля. Две фуги он использовал в «Детском альбоме».

Своеобразие трактовки Хачатуряном этого старинного жанра профессиональной музыки заключается в замене предваряющих фуге прелюдий речитативом. В этом проявились отчасти традиции армянской народной музыки, где роль речитативно-декламационного начала чрезвычайно велика, наряду с имитационной техникой, Хачатурян использует также одновременное сочетание в разных голосах различных мелодических линий, интонационных пластов, ритмических рисунков.

Тема фуги восточного характера, с меняющимся ритмом.

Allegro moderato

Противосложение – странное, «корявое».

marcato

Между 2 и 3 проведением темы находится интерлюдия, производящая впечатление искусственности.

Задача исполнителя заключается в том, чтобы уловить закономерность в проведении голосов, ясно выделяя тему.

Аннотация

«Детский альбом» и Сонатина стали в творчестве Хачатуряна важным звеном на пути к обретению лаконизма выразительных средств, на пути к лирике, очищенной от чувственности.

В «Детском альбоме» предстали словно высвеченные сильным увеличительным стеклом, концентрированные на небольшом пространстве музыкальных миниатюр такие коренные черты хачатуряновской музыки, как национальная почвенность, яркая образность мышления, редкое сочетание высокой художественности и подлинной демократизации, импровизационность, красочность.

Самое ценное в этих детских миниатюрах то, что автор не пошёл по пути нарочитого снижения, упрощения музыкального языка. Эстетические критерии безупречны и высоки. Каждую пьесу отличают характерные для стиля Хачатуряна ритмическая острота, красочность и сочность гармоний, мелодическое богатство.

В «Детском альбоме» Хачатурян показал себя тонким психологом, умеющим с поразительной силой перевоплощаться в ребёнка, которого радует игра в скакалки и занимает нехитрый сюжет вечерней сказки, который от души смеётся надссорой двух сварливых «тётенек» и глубоко переживает, наблюдая траурное шествие.

Пьесы наполнены сюжетами детской жизни, радостным драматизмом детской повседневности.

А.И.Хачатурян талантливо и ярко рассказал о своих близких – детях и племянниках.

«Детский альбом» А. Хачатуряна входит в число лучших произведений для детей, написанных композиторами – Прокофьевым, Шостаковичем, Кабалевским, Хренниковым, Щедрыным.

Список литературы

1. Кислова Н. Воспоминания, 1983
2. Тигров Г. Арам Ильич Хачатурян. Очерк жизни и творчества. Л., 1978
3. Хараджанян Р. Фортепианное творчество А.Хачатуриана. Ереван, 1973
4. Хубов Г. Арам Хачатурян. М., 1962
5. Шнеерсон Г. Арам Хачатурян. М., 1968
6. Юзефович В. Арам Хачатурян. М., 1990

Сведения об авторе

Садовничая Светлана Владимировна

Преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», г. Н-Тагил

Образование высшее – Свердловский государственный институт, факультет музыки и пения, 1971

Стаж работы в ДШИ № 1 – 49 лет

14 разряд, высшая категория

Контактный телефон: 8 (3435) 24-24-22, 24-22-55