

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств»
им.В.В.Толкуновой

Методическая разработка
лекции-концерта
«Детские альбомы... Путешествие во времени»

Подготовила преподаватель фортепиано
Степахина Светлана Владимировна

г. Ртищево
2017 год

Внеклассное мероприятие разработано для обучающихся фортепианного отделения детской школы искусств, их родителей, а также для обучающихся других отделений. В мероприятии может быть использована презентация, иллюстрации, аудиозаписи.

Данная разработка лекции предназначена для разновозрастной слушательской аудитории. Материал лекции-концерта доступен как ученикам младших классов, так и учащимся среднего звена.

Конспект может быть полезен для преподавателей детских школ искусств и музыкальных школ.

Внеклассное мероприятие
Лекция-концерт для обучающихся и родителей класса преподавателя
Степахиной С.В.
«Детские альбомы... Путешествие во времени»

Цель: создание условий, способствующих повышению общего культурного уровня; знакомство обучающихся с фортепианными альбомами, написанными для детей в разных странах и разное время.

Задачи:

- Способствовать расширению кругозора обучающихся; творческой активности и повышению мотивации к обучению.
- Способствовать эстетическому развитию и воспитанию.
- Способствовать повышению интереса родителей к творческой жизни детей.

Сегодня мы приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в прекрасный мир музыки, который имеет долгую и удивительную историю.

В этом красочном мире есть особенная область — музыка, написанная специально для детей. Сочиняя такие произведения, композитор стремится к тому, чтобы они были доступны для юных слушателей, не слишком трудны для исполнения юными певцами и музыкантами.

Наше путешествие мы совершим по страницам некоторых альбомов, которые написаны в разное время специально для детей.

Сейчас мы перенесемся на триста лет назад в Германию начала 18 века, где жил и творил величайший композитор всех времен и народов Иоганн Себастьян Бах.

В 1720 году неожиданно умерла любимая жена Баха, оставив его вдовцом с четырьмя детьми. Горе композитора было безмерным. Но прошло время, детям нужна была мама, а дому - хозяйка. И избранницей Баха стала молодая певица Анна Магдалена, дочь войскового трубача Вильке.

Брак оказался во всех отношениях счастливым. Анна Магдалена стала не только заботливой хозяйкой, с любовью принявшей осиротевших детей, но и одарённой музыкантшей. У неё было красивое сопрано, она училась играть на клавире и помогала мужу переписывать ноты. (В то время печатные сборники были огромной редкостью и дорогим удовольствием, поэтому в основном вся музыка переписывалась от руки). С годами её почерк стал так похож на почерк Баха, что их трудно было различить.

В традициях того времени в семье принято было музицировать. В доме Бахов занимались музыкой все: и родители, и 10 детей. В семье постепенно сложился настоящий домашний оркестр. Дети пели и играли на разных инструментах. Иоганн Себастьян с гордостью писал в письме, что силами своей семьи может устраивать вокальные и инструментальные концерты. Друзья Бахов говорили, что душой этого ансамбля была, несмотря на вечную занятость и очередного младенца, Анна Магдалена.

Опять же в традициях 18 века, принято было вести домашние альбомы, в которые записывались стихи и ноты для исполнения и обучения. Так появились два больших альбома - сборника, которые, объединившись, сейчас получили название «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах».

Давайте переведем с немецкого, что написано на титульном листе этого альбома – «клавирная книжечка Анны Магдалены Бах». А что же значит – КЛАВИРНАЯ? Для каких инструментов писались произведения в то время? На чем играл Бах, его дети и его многочисленные ученики, для которых он и сочинял эти пьесы?

Клавир – это общее название всех клавишных инструментов – клавесина, клавикорда и фортепиано. Но Иоганн Себастьян Бах не писал своих произведений для фортепиано. В его время широко распространены были два других инструмента: Клавесин - клавишный струнный инструмент с щипковым способом звукоизвлечения. Его звук был ясный, острый, четкий, но очень короткий, легато было невозможно. Также на нем нельзя

было регулировать громкость звучания. Этот инструмент считался концертным, в отличие от еще одного предшественника фортепиано – Клавикорда. Это клавишный, струнный, ударно–зажимной инструмент. Его звук был слишком мягким и тихим для того, чтобы на нем играть перед большим количеством людей, но громкость звука можно было менять. Она зависела от силы нажатия на клавишу. Это был в то время популярный инструмент для домашнего музицирования. Очень любил его и Бах.

Итак, «Нотные тетради Анны Магдалены» - это домашний альбом, который был предназначен для всей баховской семьи. Эта тетрадь как бы «ходила» по дому Баха из рук в руки. Любой из членов семьи мог оставить в ней свою запись, но и каждый мог пользоваться ею, играть по ней. Записи в альбомы сделаны как рукой самой Анны Магдалены, так и рукой И.С.Баха, а несколько записей принадлежат детям. Там мы находим как произведения Баха, так и работы других композиторов, есть там и пьесы, сочиненные сыном Карлом Филиппом Эммануилом.

Если мы с вами просто перелистаем ее, то обнаружим большое количество пьес под названием Менуэт. Впоследствии издатели выпускали их даже отдельным сборником. Дело в том, что менуэт – это один из самых популярных танцев в 17-18 веках. Его называли «королем танцев и танцем королей»

Звучит Менуэт соль минор. На сцене Айтаева Раяна

Менуэту обучали с детства. Это был сложный в исполнении танец, он изобиловал поклонами реверансами, изящными позами. В переводе с французского менуэт означает «маленькие шажки».

Менуэт – это парный танец. Труднее всего приходилось кавалеру. Ему нужно было вести даму, уметь изящно обращаться со шляпой, быть элегантным и безукоризненным.

Менуэт Соль мажор мы услышим в исполнении Щадневой Виктории.

Существует еще одна тетрадь, на обложке рукой Баха написано: «Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана Баха». Здесь композитор записал для своего старшего сына, подающего огромные надежды, музыку различных авторов, упражнения, ключи. Конечно же, ею пользовались в будущем и другие дети и ученики. Вот перед вами эта книжка, вы можете подойти и рассмотреть ее, здесь есть фотографии отрывков из произведений, написанных рукой самого Баха.

А сейчас прозвучит «Двухголосная инвенция До мажор», которая является следующей ступенькой нашего знакомства с музыкой великого композитора, и которую 300 лет назад играли маленькие сыновья Баха.

Ее исполнит Лавриненко Виктория.

Вернемся к «Тетрадам Анны Магдалены». Дети, что помладше, могли найти в ней пьесы несложные и небольшие: Менуэты, Полонезы, Марши. Для старших, которые повзрослели и приобрели изрядное мастерство, здесь есть и крупные клавесинные циклы - две партиты, две французские сюиты, арии, знаменитая прелюдия до-мажор из первого тома «ХТК» и множество других замечательных произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Отрывок из одной из сюит вы услышите в исполнении Боровской Анастасии.

Аллеманда из сюиты ля минор

Там, над обломками эпох,
С улыбкой на губах,
Ведут беседу Бах и Бог,
Седые Бог и Бах.

Итак, мы с вами познакомились с некоторыми пьесами, которые писались в 18 веке для детей. Эти пьесы развивали фортепианную технику юного пианиста, приобщали его к серьёзным, «взрослым» музыкальным формам и образам.

Но вот в 1848 году появляется детский сборник нового типа, в котором рядом с привычными названиями — Хорал, Маленький этюд, Маленькая fuga — встречаются и совсем необычные для того времени: «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы», «Первая утрата», «Отзвуки театра», «Шехеразада», «Дед Мороз». Эти увлекательные пьесы сразу полюбили и детям, и их учителям.

Сборник назывался «Альбом для юношества», состоял из двух частей, в которых 43 пьесы располагались по нарастанию сложности, а написал его уже довольно известный тогда немецкий композитор Роберт Шуман, которого мы теперь знаем как одного из величайших композиторов-романтиков.

Теперь мы перенеслись на 200 лет назад — в начало 19 века. Роберт Шуман родился в 1810 году. С детства он проявил свою одарённость — писал стихи и пьесы, изучал иностранные языки, пытался сочинять для фортепиано. С 13 лет руководил школьным оркестром, который сам организовал из товарищей, для которого сам писал музыкальные и хоровые

пьесы. Несмотря на такую одарённость, мать настояла, чтобы Роберт получил юридическое образование. Но и в свои «юридические» годы Шуман не расставался с музыкой. Сразу по приезде в Лейпциг он стал брать уроки фортепианной игры у видного педагога Фридриха Вика, тогда же восемнадцатилетний Роберт впервые увидел дочь Вика — девятилетнюю Клару, пианистку-вундеркинда, которая через много лет стала его женой.

Любовь к музыке одержала победу, Шуман решил полностью посвятить себя любимому делу и стать пианистом-виртуозом. Но болезнь пальцев рук лишила возможности выступать, он стал много сочинять, а знакомила публику с этими сочинениями его жена — Клара, блестящая пианистка.

В семье Шуманов было восемь детей, старшие учились играть на музыкальных инструментах. В ту эпоху сохранялась мода на создание самых разнообразных домашних альбомов. Их красочно оформляли, клали в гостиной на видное место. Гости записывали в альбом красивым почерком стихи, пожелания, комплименты, шутки, а также рисовали шуточные портреты и картинки.

А в альбоме Шумана под одной обложкой собраны самые разнообразные пьесы. О чём они? Жена Шумана вспоминала, что Роберт очень любил наблюдать за детскими играми, за всем происходящим вокруг, а свои наблюдения превращал в музыку. В таком альбоме были записаны пьески, которые дети могли не только слушать в исполнении мамы, но и исполнить сами, даже если только начинают обучаться игре на фортепиано. Постепенно дети подрастали и появлялись новые пьесы, более сложные для исполнения, так появилась вторая часть альбома.

Поводом, для создания альбома стало конкретное событие — день рождения старшей дочери, любимицы отца. Ей тогда должно было исполниться 7 лет. На титульном листе, открывавшем его тетрадь, значилось следующее: «Пьески для фортепиано к 7-летию Марихен, 1 сентября 1848 сделанные папой». Шуман берётся за сочинение пьес для дочери. Но не только музыка должна была наполнять страницы альбома. Шуман решил опубликовать свой самый знаменитый литературный труд — «Жизненные правила для музыкантов». Афоризмы предназначались для первого издания «Альбома для юношества».

Сборник пьес был издан под названием «Альбом для юношества». Он вышел в виде роскошного издания с золотыми буквами и картинками.

Давайте перелистаем несколько страниц этого альбома и познакомимся с замечательной музыкой, а через неё и с жизнью детей той эпохи. Ведь недаром сам композитор замечал, что альбом возник «из самой гущи семейной жизни»

В «Альбоме для юношества» есть две пьесы, музыка которых рассказывает нам о всадниках. Но ведь верховая езда на лошади случается при разных обстоятельствах. Охотник скачет верхом, преследуя загнанного зверя. Цирковой артист скачет по арене, выполняя головокружительные трюки перед публикой. А мальчик скачет верхом на палочке, только играя в настоящего всадника. Каждый раз характер скачки и настроение у наездника будут разными.

Первая пьеса Шумана - «Смелый наездник». За фортепиано – Чуманова Василиса

А вот совсем другая пьеса, с грустным названием «Первая утрата». Пожалуй, самая нежная и задушевная пьеса «Альбома», рассказывающая нам о детских переживаниях и огорчениях.

Может быть, маленький герой этой лирической миниатюры потерял любимую игрушку? А может быть, друга? На это музыка не даст нам точного ответа. Эта пьеса — о горьких переживаниях ребёнка. Мы можем только почувствовать силу этих переживаний, и каждый из нас вспомнит что-нибудь грустное из своей жизни, и у каждого возникнет своя история.

А поможет нам в этом Лукьянова Арина

На следующей странице пьеса с непривычно длинным названием: «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы». Само название говорит о том, что этот крестьянин идёт. Или бежит? Или, может быть, приплясывает? Это мы попробуем выяснить из музыки.

Мелодия здесь чёткая, ритмичная, танцевальная. Но фразировочные лиги длинные, что подразумевает напевность исполнения. Музыка напоминает народную песню. Ну да, это песня, которую поёт наш крестьянин. А в аккомпанементе — чуть «приплясывающий» ритм. Сейчас мы постараемся увидеть весёлого приплясывающего крестьянина, да ещё и услышать его незатейливую задорную песенку.

На сцене Цинк Виктория Александровна (скрипка).

Концертмейстер – Мухамеджанова Юлианна

Кто скажет, что такое – романс?

В наиболее распространённом значении — это небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи лирического содержания.

Во второй половине XVIII—XIX веков встречаются отдельные пьесы с обозначением «романс», но уже в инструментальной музыке. Один из них вы сейчас услышите.

Итак, мы перелистываем еще одну страницу альбома.

Роберт Шуман. Романс. Партия скрипки – Цинк В.А. Партия ф-но – Шатилова Алена.

Прочитаем отрывок из одного письма, написанного через 48 лет, после выхода «Альбома для юношества»: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у [Шумана](#)». Это письмо принадлежит великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Из Германии мы перенеслись с вами в Россию второй половины 19 века, где в мае 1878 года был написан сборник, который занял особое место в фортепианном наследии Чайковского. Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем «Детский альбом». В нем поместилась целая детская страна, большой мир ребенка, рассказанный в звуках.

П.И. Чайковский очень любил детей, тонко и чутко понимал их душу, чувствовал их настроение. Это ему принадлежат слова: «Цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни».

Необычайно нежные и теплые отношения с детьми своей сестры и послужили толчком к написанию детского альбома.

История его создания неразрывно связана с Каменкой, большим украинским селом близ Киева, излюбленным местом творчества и отдыха композитора. Там жила со своей семьей сестра Петра Ильича - Александра Ильинична.

Многое в «Детском альбоме» связано с атмосферой дома Давыдовых. Домашняя обстановка Александры Ильиничны представляла собой образец семейной жизни. Счастливее людей трудно было себе представить, и Петр Ильич был охвачен такой радостью при виде этого, что надолго связал представление о жизни каменских жителей с воплощением земного благоденствия.

Чайковский очень любил возиться с детьми. Он подолгу гулял с ними, много играл, рассказывал им о своих путешествиях и невероятные истории о странах, в которых бывал. И всегда с большим интересом он слушал детские рассказы о разных событиях в их жизни.

После того, как был закончен «Детский альбом», Петр Ильич решает посвятить его любимому племяннику Володе Давыдову, одному из многочисленных детей Александры Ильиничны, которому в ту пору было шесть с половиной лет.

Когда Альбом вышел из печати, композитор написал Л.В.Давыдову, отцу мальчика: "Скажи Бобику, что напечатаны ноты с картиночками, что ноты эти сочинил дядя Петя и что на них написано: Посвящается Володе Давыдову. Он, глупенький, и не поймет, что значит посвящается!.. А Бобику, хоть ради его неподражаемо прелестной фигурки, когда он играет, смотрит в ноты и считает, можно целые симфонии посвящать".

Мы перелистываем страницы музыкального сборника и перед нами одна за другой встают картинки из жизни детей. Сколько событий, интересных историй и происшествий!

В сборнике 24 пьесы, где просматриваются несколько сюжетных линий. Давайте вспомним некоторые из них.

Домашние игры – для мальчиков «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков»; «игры для девочек» («кукольная трилогия»)

Одна из них – «Болезнь куклы», прозвучит в исполнении Гранкиной Анастасии

Затем идет миниатюрная танцевальная сюита – вальс, полька, мазурка.

Сейчас вы услышите «Вальс», за фортепиано - Шерстникова Лидия

Далее идут своего рода «странички из дневника путешественника»: «Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая» и «Неаполитанская» песенки; мелодии их были записаны композитором во время поездки за границу 1878 года.

Мы остановимся на двух из них. Первая - [«Итальянская песенка»](#)

Чайковский рассказывал, как во Флоренции, в Италии, на улице он однажды услышал под гитару десятилетнего мальчика, окружённого толпой народа. «Он пел чудесным густым голосом с такой теплотой, какая и в настоящих артистах редко встречается». Песенка, услышанная от уличного мальчика-певца, поразила композитора, и он переделал ее в пьесу для фортепиано. А поэт Виктор Лунин уже в 20-ом веке написал стихи к ней. Сейчас мы попробуем передать очарование этой музыки.

*Хор исполняет «Итальянскую песенку»,
концертмейстер Гранкина Анастасия*

«Старинная французская песенка» и «Песнь менестрелей» из оперы Чайковского «Орлеанская дева» – это одна и та же мелодия, при написании которой композитор использовал подлинный средневековой напев XVI века. Мечтательная и задумчивая музыка, напоминающая старинную балладу, навевающая ассоциации с картинами старых мастеров, неповторимым образом воссоздает колорит Франции средних веков. Так и чудятся города с замками, улицами, вымощенными камнем, где живут люди в старинных одеждах, и рыцари спешат на выручку принцессам.

Звучит «Старинная французская песенка». За фортепиано Чуманова Василиса. Партию скрипки исполняет Цинк В.А.

Еще одна сюжетная линия – сказочная, это пьесы «Нянина сказка», «Сладкая греза» и, конечно же, «Баба яга».

Музыкальный язык в этой пьесе более острый, чем в остальных произведениях всего цикла. Резкие аккорды вместе с многочисленными акцентами и отрывистым штрихом стаккато придают музыке зловещую причудливость. Угловатое, утрированное звучание начала пьесы напоминает прихрамывающую походку сказочного персонажа.

Посмотрите отрывок из мультфильма, созданного по пьесам «Детского альбома»

«Детский альбом» Чайковского — один из лучших образцов мировой детской музыкальной литературы, ставший примером для целого ряда сборников, написанных композиторами разных стран. Под несомненным влиянием Чайковского находятся почти все русские композиторы — авторы детских пьес.

Это и сборники Прокофьева, Гречанинова, Гедике, Кабалевского, многих других авторов.

Так мы добрались с вами до века 20-го и поговорим о музыке для детей русского композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского. Родился он в 1904 году в Петербурге. Его отец, выпускник Петербургского университета, был математиком, он основал систему страхования в России. Мать окончила женскую гимназию в Царском селе, получила диплом домашнего учителя, посвятила свою жизнь детям, семье. Будущего композитора музыка сопровождала с самого рождения. Отец Дмитрия Борисовича пел народные песни и играл на гитаре. Мать была увлечена театром и играла на фортепиано.

С ранних лет у мальчика проявилась много разнообразных способностей, которые поощрялись в семье. В музыке он тоже был одарен, но очень строгая учительница запрещала импровизировать, она надолго отвратила его от музыки. Кабалевский любил рисовать, лепить. Желание заниматься этим было настолько велико, что он поступил в училище живописи и ваяния.

В 1918 году семья переехала в Москву. Именно там, когда ему исполнилось 14 лет, он, по его выражению, «взял второй музыкальный старт», теперь не по желанию родителей, не потому, что так принято было в семьях их круга, а по непреодолимому душевному велению. Он поступил в музыкальную школу, где напряженным трудом стал наверстывать упущенное.

Через год его приняли в музыкальный техникум в класс фортепиано. Но ему очень хотелось сочинять, и он приносил своему педагогу всё новые и новые опусы. И тем самым вынудил директора открыть в техникуме новое — композиторское — отделение.

Жизнь в те годы, после революции 17 года, была крайне тяжелой. Приходилось думать не только о занятиях, но и о заработках. Юноша перепробовал множество занятий: рисовал плакаты, служил почтальоном,

был тапером в кино; и, наконец, стал заниматься с малышами в открытой при техникуме музыкальной школе. Так он пришел к детям, с которыми он остался до конца дней. Он стал писать для своих учеников пьесы, делал это всю жизнь. В результате получился цикл под названием «Фортепианная музыка для детей и юношества», состоящий из 13-ти тетрадей, включающих около полутора сотен пьес разных жанров, масштабов и степени трудности. Эти сочинения прочно вошли в школьный, а также училищный, учебный и концертный репертуар.

Давайте послушаем пьески для самых маленьких.

Первая из них – *«Полька» в исполнении Магомедова Тимура.*

Вторая пьеска – *«Ежик». На сцене Петровская Александра*

Теперь произведения посложнее. Очень любимая всеми пьеса *Кабалевского «Клоуны»*, которых постарается изобразить *Мухамеджанова Юлианна*

Лавриненко Виктория сыграет для нас *«Токкату»*.

В последнее 10-летие Кабалевский – профессор консерватории, общественный деятель с мировым именем – пошел работать учителем музыки в обыкновенную общеобразовательную школу. Он работал над преобразованием системы преподавания музыки в школе.

Три кита в музыке – песня, танец и марш – впервые в своей книге для детей их описал Кабалевский. «Как всякий дом держится на фундаменте, так и эти «три кита» держат на своих плечах весь огромный мир музыки».

И сейчас один из китов – песня - в исполнении наших самых маленьких артистов, учащихся отделения раннего эстетического развития.

Песня-игра «Игра в гостей»

Итак, наше путешествие подошло к концу. Мы с вами сегодня слушали и исполняли пьесы, на которых вот уже 100, 200 и даже 300 лет учатся играть на фортепиано дети всего мира. Надеюсь, что вы узнали что-то новое, интересное. Спасибо за внимание.

Список использованной литературы

1. Милка А.П., Шабалина Т.В. Занимательная бахиана. СПб.: «Композитор», 2001.
2. Хубов Г. Себастьян Бах. – М., 1963
3. Калинина Н.П. На подступах к полифонии. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. – М.: Музыка, 1991.
4. Житомирский Д.В. Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества. – М., 1964.
5. А.В. Амброс Роберт Шуман. Жизнь и творчество». М., 1988.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайтов

<http://cl.mmv.ru/>

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шуман,_Роберт

http://studopedia.ru/14_13500_analiz-alboma-dlya-yunoshestva-shumana.html

http://froland.ru/lyceum/muslit/man4_3_2.html

<http://musicseasons.org/shuman-albom-dlya-yunoshestva/>

<http://muz1-ryb.ru/index.php/notnaya-biblioteka/polka-kharchevoj-m-b>

<https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/mietodichieskii-razbor-p-ies-iz-dietskogho-al-boma-p-i-chaikovskogho>

<http://ped-kopilka.ru>

<http://festival.1september.ru/articles/556807/>

<http://fb.ru/article/180132/detskiy-albom-chaykovskogo-soderjanie-istoriya-sozdaniya>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабалевский,_Дмитрий_Борисович

<http://fb.ru/article/195283/tvorchestvo-i-biografiya-kabalevskogo>

<http://www.classic-music.ru/kabalevsky.html>