

**Муниципальное учреждение дополнительного образования детей г. Казани
ДМШ №3 имени Рустема Яхина**

Романова О.Н.

«Поём, играем, размышляем»

**Переложения фортепианных миниатюр для одно, двух и
трёхголосного пения с фортепианным сопровождением и
аналитической работы на уроках сольфеджио.**

Из опыта работы.

г. Казань, 2015

Методическая записка

Пение небольших инструментальных пьес или законченных частей более крупных музыкальных форм имеет место в практике современного преподавания сольфеджио. С таким опытом работы делится преподаватель ДМШ №9 г. Санкт-Петербурга Рогальская О.Ю., об этом пишут многие сольфеджисты в своих публикациях.

В данной работе я расскажу о том, как на уроках сольфеджио мы с учениками поём и играем, выражаем свои эмоции, познаем мир и себя, размышляем, понимаем, изучаем теорию музыки и получаем творческую радость от совместного музицирования.

Наша главная задача – целостное восприятие музыкально-художественного образа изучаемой пьесы. Пытаемся понять, прочувствовать и выразить основную идею произведения.

Размышляем о всех тончайших эмоциональных нюансах, каким образом они передаются в музыкальных интонациях и как выразить их в пении.

Замечаем в мелодии, ритме, гармонии и других средствах музыкальной выразительности то «особенное» и «неповторимое», что создаёт образ пьесы. В это «особенное» могут попасть тритоны, другие увеличенные и уменьшенные интервалы, хроматизмы, альтерации, синкопы, пунктирный ритм и т.д. Здесь же объясняются теоретические правила. Что может быть лучше получать знания по ладам, метро-ритму, гармонии, строению музыкальной речи, музыкальным формам и жанрам на примерах гениальной музыки П.И. Чайковского.

Помимо ладо-интонационной работы с диатоникой и хроматикой посредством тренажных упражнений и отработки трудных интонационных оборотов, мы не жалеем времени работе над выразительностью интонирования. Своим словом, своим сопереживанием создаём, творим.

Если ребёнку интересно на уроке, значит преподаватель не зря потратил время на его подготовку. Очень важно продумать план работы. Транспонировать пьесу в удобную для пения тональность. К некоторым пьесам сочиняем ритмическое сопровождение (для маракасов, барабанчиков, треугольников и др.), но из авторского текста не меняем ни одной ноты.

Преподаватель (иногда его может заменить ученик) играет полную музыкальную фактуру произведения, чтобы ученики чувствовали уверенность и поддержку. В некоторых пьесах, фортепиано продолжает вокальную партию, вступая с голосом в диалог. Иногда фортепиано завершает развитие, ставит заключительную точку.

Двух и трехголосные партии записываем разным цветом. Разным цветом отмечаем групповое пение по фразам.

В данной работе представлены переложения для голоса из музыки П.И. Чайковского и джазового композитора-педагога Манфреда Шмитца.

В 1994 году (А.О «Скорпион» Москва) вышло новое издание «Детского альбома» П.И. Чайковского с художественными иллюстрациями Веры Владимировны Павловой и стихами Виктора Владимировича Лунина.

Каждая пьеса фортепианного цикла заиграла более тонкими психологическими красками. Воплощению этой замечательной идеи – объединения видов искусств восторженно благодарны и преподаватели и ученики детских музыкальных школ. Дстойная музыка получила прекрасные стихи. Виктор Лунин сумел глубоко проникнуть в психологию ребенка. Удались все тематические образы, интонации музыки точно переданы в интонации стиха. Один из рецензентов этого издания Игорь Калугин написал, что создаётся иллюзия «будто музыка и стихи созданы одновременно – иллюзии очевидной, но тем более удивительной».

С этим изданием работать стало ещё интереснее. Почти все пьесы мы поём со стихами, или вдохновляемся ими. Выученную пьеску можно спеть на классном, школьном концерте, на экзамене. Творческая радость ученика это маленькая победа преподавателя. Итак, наш путь познания таков: «Поём, играем, чувствуем, размышляем, узнаем».

П.И. Чайковский «Детский Альбом»

1. «Утреннее размышление»

Эта пьеса транспонирована в Ми [Ж] мажор. Рекомендуем петь на 3 голоса в старших классах при изучении темы «Отклонения в родственные тональности».

Подбираем нужные слова для определения эмоционального состояния – спокойного и задумчивого. Обращаем внимание на плавное голосоведение, все неустойчивые ступени разрешаются по правилам тяготения. Но при всей уравновешенности, гармония динамична. Анализируем отклонения $D_6 \rightarrow II$, $D_2 \rightarrow D$, $D_6 \rightarrow$, $D_6 \rightarrow S$ и др.

Пьеса написана в форме повторного периода с дополнением на тоническом органном пункте. Даём теоретическое понятие органного пункта. Период поём, а дополнение доигрывает фортепиано.

2. «Зимнее утро»

Поём пьесу на 2 голоса, изучаем тритоны натуральных и гармонических ладов мажора и минора в шестом классе.

Стихотворения В. Лунина и А.С. Пушкина «Буря мглою небо кроет» помогают представить картину бурного зимнего утра.

Тритоны в этой пьесе образуют всю мелодико-гармоническую ткань и становятся главным средством музыкальной выразительности. В четырехголосной фактуре они включаются в альтерированные септаккорды, которые ещё более усиливают эмоциональное напряжение.

Объясняем все тритоны и их разрешения.

Прослеживаем связь слова с тонально-ладовыми красками. Объясняем параллельно-переменный лад Ре мажор-си минор. Анализируем простую 3-х частную форму со всеми её предложениями, фразами, мотивами. Вокальные и фортепианные фразы образуют тембровые переключки. В быстром темпе петь трудно, поэтому берём умеренный темп.

3. «Игра в лошадки»

Эту пьесу поём на 2 голоса. Теоретическая составляющая этой миниатюры подходит для шестого класса. Также может быть использована на уроках ритмики в первом классе.

Оригинально воплощение образа скачущих лошадок. Активную, яркую мелодию постоянно сдерживает тонический органнй пункт. Он звучит весь первый раздел простой трёхчастной формы. Лошадки бегут на одном месте, потому что игрушечные. Закрепляем теоретическое понятие органного пункта. Терпеливо работаем с интонационными трудностями (ув. 2 с разрешением).

В среднем разделе новая тональность си минор даётся сопоставлением. Объясняем этот вид модуляции. В этом разделе анализируем отклонения в четвертую, седьмую, пятую ступени.

Интересно метро-ритмическое решение пьесы. Метрической долей $\frac{3}{8}$ являются восьмые (размер $\frac{3}{8}$). Непрерывное движение восьмых от начала до конца пьесы не останавливает ни одна цезура. Быстрый темп и *staccatissimo* усиливают эффект устремленности, движения вперёд.

4. «Мама»

В этой пьесе работаем с двухголосием в терцию в средних классах. Голоса поют в удобной для пения октаве, а дублирующие голоса фортепиано на октаву выше или ниже. Создаётся объемное звуковое пространство доброты и покоя. В мелодии красивые ходы на сексту, терцию, отсутствуют полутоновые тяготения. Обращаем внимание на авторскую ремарку *legatissimo, molto espressivo e dolce* (с большим чувством и нежностью).

Пьеса написана в простой двухчастной форме. Даём теоретическое объяснение этой формы. Первый период модулирует в си минор. Во-второй части анализируем секвенцию с тритонами в си миноре. Они не драматизируют, а усиливают эмоциональное состояние «добрее нет тебя, любимей нет тебя». Это кульминация пьесы.

5. «Марш деревянных солдатиков»

На примере этой пьесы рекомендуем изучение пунктирного ритма в четвертом классе. Две барабанные палочки в левой и правой руке. Правая играет верхнюю строчку, левая – нижнюю. Воспитываем правильную координацию движений, точную передачу ритма, говорим об особенностях

жанра марша. Размер $\frac{2}{4}$ вместо привычного $\frac{4}{4}$ объясняем, что солдатики игрушечные.

Эта пьеса удобна для объяснения простой трёхчастной формы с модулирующими периодами и её структур – периодов, предложений, фраз, мотивов. В мелодии замечаем и объясняем вспомогательные хроматизмы. Гармония понятна и легко объяснима.

6. «Болeзнь куклы»

7. «Похороны куклы»

Эти пьесы хороши для анализа музыкальной формы и гармонии. «Болeзнь куклы» имеет сложный период (16+16) с дополнением на тоническом органном пункте.

«Похороны куклы» в простой трехчастной форме. Объясняем жанр траурного марша.

8. «Вальс»

Эту пьесу рекомендуем для шестого класса. Изучаем жанр вальса, сложную трёхчастную форму, закрепляем виды модуляций – отклонения, постепенную модуляцию, сопоставления.

Мелодию вальса разучиваем с текстом. Отмечаем её особенную метроритмическую организацию.

Почти все фразы начинаются с акцентированной второй удлинённой доли, а заканчиваются на первой, ослабленной. Короткие фразы с частыми паузами создают эффект кружения, воздушности. Вальсовый аккомпанемент нигде не нарушается и становится опорой танцевального вихря.

В мелодии прорабатываем скачки на кварту, сексту, тритоны. В быстром темпе это получается не сразу,

Все формообразующие структуры сложной трехчастной формы легко объяснимы. Гармония также доступна и понятна.

Разучиваем вальсовые танцевальные движения. Пробуем танцевать.

9. «Новая кукла»

Пьеса хороша для анализа музыкальной формы и тонально-гармонического развития. Рекомендуем в старших классах. Выразительно читаем текст, слушаем и определяем простую трехчастную форму. Анализируем секвенцию в среднем разделе, отклонения в до минор, Ре мажор, обращаем внимание на аккорды гармонической субдоминанты в репризном разделе.

10. «Мазурка».

Слушаем, знакомимся с жанром мазурки. Изучаем пунктирный и триольный ритм в четвёртом классе.

Играем на ударных инструментах ритмическую партитуру к пьесе.

Другой вариант - играем или стучим мелодию и аккомпанемент в двухголосной ритмической записи.

11. «Русская песня»

Рекомендуем для работы в четвертом классе.

Следуя сюжету стихотворения В.Лунина эту пьесу поём, как разговор матушки и дочери. Каждая партия расписана на 2 голоса, поэтому принимают участия в диалоге не два, а большое количество учеников.

На примере этой миниатюры, написанной в стиле народной песни, знакомимся с вариационной формой и особенностями русского музыкального фольклора. Это: шеститактовая неквадратная структура самой песни, параллельно - переменный лад (Фа мажор и Ре минор), трихордовые мелодические обороты, подголосочное развитие.

Тема звучит четыре раза не меняясь (вариации на сопрано-остинато), лишь расширяясь в последнем проведении.

Варьируется гармония и подголосочная линия.

12. «Мужик на гармонике играет»

Знакомимся с русским народным инструментом гармоникой. Приглашаем на урок ученика гармониста. Немного истории, слушаем тембр и способ извлечения звука. В пьесе П.И. Чайковского плотная аккордовая фактура. Переложение сделано на три голоса, но можно спеть все удвоенные голоса, предав звучанию размах и удаль.

Форма куплетно-варьированная a , a_1 , a_2 с кульминацией в третьем проведении. Гармонические краски всего две T и D_7 . Теоретические задачи урока – объяснение темы « D_7 и его разрешение». D_7 поём на четыре голоса, отрабатываем разрешение в тонической трезвучие.

Отличным тренажным упражнением может стать нижний голос – разрешение пятой ступени в первую.

13. «Камаринская»

Работаем с двухголосием, получаем знания по вариационной форме A , A_1 , A_2 , A_3 . Рекомендуем для 3-4 класса. Пьеса транспонирована в соль мажор. Поём только крайние проведения темы.

В работе с двухголосием гармоническим контролем для обоих голосов может служить тонический органнй пункт.

В первой и второй вариациях наблюдаем фактурное варьирование. Здесь же анализируем гармонию.

14. «Полька»

Цели и задачи: слушаем и изучаем жанровые особенности польки: ритм, размер, танцевальные движения. В первом классе польку танцуем на уроках ритмики. В третьем классе прорабатываем полечный ритм

✕✕✕, создавая ритмическую партитуру к пьесе. Для координации движений полезно играть двухголосный ритм (правая рука – верхняя строчка, левая – нижняя строчка). Можно с ударными инструментами.

15. «Итальянская полька»

Эту песенку поём двумя группами по фразам. На её примере знакомимся с простой двухчастной формой и составляющих её структур: периодом, предложениями, фразами. Анализируем повторность и неповторность предложений, их квадратность и тональный план.

Возможна творческая работа: коллективно придумываем ритмический аккомпанемент, записываем его на доске и вместе исполняем.

16. «Старинная французская песенка»

Эта песенка транспонирована в фа минор. Поём на два голоса с фортепианной поддержкой. Стараемся петь, как указал автор *espressivo*, с большим чувством, раскрывая тончайшие эмоциональные нюансы в подъемах и спадах мелодической линии.

Анализируем все структуры музыкальной формы, гармонию, обращаем внимание на тонический органный пункт.

17. «Немецкая песенка»

Транспонирована в Ля мажор. С этой песней работаем в четвертом классе. Замечательный пример простой трехчастной формы. Крайние разделы поём одностольно, а средний раздел на два голоса. Анализируем структуру музыкальной формы, гармонию, отрабатываем пунктирный ритм, мелодические скачки на сексту, септиму.

18. «Неаполитанская песенка»

Транспонирована в До мажор. Здесь сложный ритм, штрихи, непростая мелодия. Ученики любят эту песенку за её яркость и готовы к кропотливой работе. Поём с ритмической партитурой, играем ритмическое двухголосие, рассматриваем структуру периодов, анализируем гармонию.

19. «Нянина сказка»

С этой пьесой рекомендуем работать в старших классах, когда изучаются вводные септаккорды, хроматизмы, хроматическая гамма. Аранжировка сделана так, что голос и фортепиано звучат в диалоге, иногда в противопоставлении, иногда в дополнении друг к другу.

Пьеса написана в простой трёхчастной форме. В первом периоде, видим, слышим и объясняем тритоны натуральных и гармонических ладов, работаем над интонированием. Тритоны включаются в уменьшенные вводные септаккорды, создают большое эмоциональное напряжение и дают волю сказочным фантазиям. В среднем разделе терцовые мотивы с

хроматизмами образуют почти полную хроматическую гамму. Петь трудно, но фортепиано, как всегда поддержит.

В тоническом органном пункте замечаем акцент на слабой восьмушке такта, как будто кто-то спотыкается и не может сдвинуться с места. В этой пьесе ладоинтонационная работа сложная, но образное мышление может стать хорошим помощником.

20. «Баба-Яга»

Эта пьеса хороша для образно-слухового анализа в младших классах. Замечаем и обсуждаем какие средства музыкальной выразительности создают образ злой и страшной Бабы-Яги.

21. «Сладкая грёза»

Пьеса транспонирована в Соль-мажор. Рекомендуем для работы в средних классах. Красивая мелодия, пластичное двухголосие дают много прекрасных эмоций.

Простая трехчастная форма с понятными музыкальными структурами. Анализируем отклонения во вторую, пятую ступени, сопоставление тональностей, приемы мелодического развития.

22. «Песня жаворонка»

Двухголосный ритм этой пьесы играем на двух хрустальных стаканчиках вместе с фортепиано. Создаётся иллюзия небесного звучания. Осваиваем сложный триольный ритм. Рекомендуем для шестого класса.

23. «Шарманщик поёт»

С этой пьесой работаем в средних классах. Основная цель – ладоинтонационная работа. Делимся на 2 группы и поём поочередно по фразам. В первом периоде – по четырехтактовым фразам, во втором – по двухтактовым. Замечательный пример простой двухчастной формы.

24. «Хор»

На примере этой музыки изучаем теоретическую тему «Главные и побочные трезвучия лада». Приобретаем навыки трехголосного пения. В работе с трехголосием вслушиваемся в гармоническое звучание трезвучий седьмой, третьей, второй ступеней. Рекомендуем для старших классов.

П.И. Чайковский «Времена года»

«Осенняя песня»

Двухголосное переложение первого раздела «Осенней песни» в моей практике является художественным итогом длительной работы с хроматизмами в старших классах.

Из урока в урок прорабатываем специальные упражнения Н.Переверзева на вспомогательные и проходящие хроматизмы. По его

рекомендациям учимся петь хроматическую гамму. И после этого приступаем к работе над «Осенней песней».

Песня транспонирована в ля минор. Второй голос возник из аккордовой фактуры, он хорошо дополняет основную тему и усиливает её мелодичность. Фортепиано играет гармоническую опору.

Пьеса программная, имеет эпитаф А. Толстого. Музыка П.И. Чайковского выражает все недосказанные словом эмоциональные нюансы и развивает их.

При пении хроматизмов важно знать куда направить интонацию, в какой степени её обострить, как разрешить. Для этого анализируем аккорды.

Гармонические отклонения в четвертую, пятую, третью ступени создают внутренний динамизм, движение.

Ритм выступает важным выразительным средством. Синкопы, залигованные ноты, триоли, акценты на слабом времени – всё используется с наибольшим выразительным эффектом.

Джазовая музыка очень оживляет уроки сольфеджио. Обращаемся к замечательному сборнику «Джазовый Парнас» известного композитора-пианиста и преподавателя Высшей музыкальной школы им. Ф. Листа г. Веймара Манфреда Шмитца.

Музыкальный материал представленных этюдов доступен для старшеклассников и знакомит их с джазовой спецификой.

Это: синкопирование, неожиданные смещения метрических акцентов, исполнение $\text{♩} \text{♩} = \text{♩} \text{♩}$, различные виды септаккордов, блюзовые лады и др.

В ритмическом этюде №4 в игре на ударных инструментах добиваемся как требует автор «чрезмерной точности» в исполнении метрических долей.

Правильно выполняем штрихи и динамику.

В этюде №7 работаем над исполнением $\text{♩} \text{♩} = \text{♩} \text{♩}$.

Этюды №14 и №15 поём на три голоса с фортепианной поддержкой. Выравниваем звучание 3-х и 4-х звучных аккордов и анализируем их. Добиваемся точного метро-ритмического исполнения.

Этюд №20 поем на 2 голоса. Средний голос ведущий. Работаем над точным исполнением хроматизмов и штрихов.