НГМБОУДОД ДМШ им. В.В. Андреева г. Нефтеюганск.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

«С. Майкапар и его фортепианный цикл «Бирюльки»

Составил:

преподаватель

фортепианного отделения

Федотова Роза Николаевна

март 2014 год

С. Майкапар и его фортепианные циклы.

Цикл «Бирюльки»

С. Майкапар родился в Херсоне в 1867 году, его детские годы прошли в Таганроге, затем Майкапар поступает в Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 1891 году и одновременно в Петербургскую консерваторию, где учился по двум специальностям: композиции и фортепиано. По окончании консерватории и по совету Антона Рубинштейна Майкапар едет в Вену совершенствоваться у знаменитого пианиста профессора Теодора Лешетицкого. С 1903 года по 1910 год Майкапар живёт в Германии. Он много концертирует, сочиняет, занимается научной деятельностью. В 1910 году Майкапар получил приглашение от А. Глазунова преподавать в Петербургской консерватории. В 1930 году Майкапар уходит из консерватории и целиком посвящает себя творческой работе – композиции, исполнительству, научным трудам. Умер Майкапар 8 мая 1938 года.

Полное собрание Майкапара может уложиться в одном томе. Хотя их количество весьма велико (свыше 200 наименований), но большинство из них – фортепианные миниатюры, умещающиеся на одой или двух страничках. Пьесы Майкапара печатались в Германии, Австрии, Англии, Франции, Америке. Каталог сочинений Майкапара содержит фортепианные пьесы, романсы и сочинения для камерного ансамбля.

Майкапар начал сочинять в возрасте 14-15 лет и продолжал всю свою жизнь. И именно в области детской музыки имя С. Майкапара стало широко известным в стране. Он нашёл музыкальные образы и интонации близкие ребёнку; с помощью своих пьес для начинающих он учит детей любить музыку, открывая им широкие возможности собственного творчества и дорогу к познанию прекрасного искусства звуков.

Напрасно стали бы мы искать в детских пьесах Майкапара яркие стилистические особенности. Ценность их не в каких-либо неповторимых индивидуальных чертах мелодии, гармонии и т.д., а в сочетании всех элементов, каждый из которых быть может и не столь значителен. Ясная целеустремлённость, непосредственность высказывания, соединенные с большим исполнительским и педагогическим опытом, помогли Майкапару стать одним из зачинателей русской детской фортепианной литературы. Им разработана целостная система развития фортепианной техники. Его циклы фортепианных произведений, адресованные юным пианистам построены по совершенно определённому плану, охватывающему тот или иной раздел фортепианной техники или вид пианистической трудности. При этом строго соблюдён принцип «от простого к сложному». По такому плану создан цикл 12 кистевых прелюдий ор-14, две октавных интермеццоор-13, стаккато-прелюдии ор-31. Строго последовательно усложняются задачи в сборнике ансамблевых пьес «первые шаги ор-29 в фортепиано в 4 руки. Чёткий педагогический план виден в знаменитом цикле «бирюльки» (он связан с ознакомлением ученика со всеми 24 тональностями).

Если же взять творчество Майкапара в области мелких форм в целом, то наиболее близким ему и по форме, а отчасти и по духу оказывается Григ. Сочиняя детские пьесы, Майкапар исходил из убеждения, что общие требования маленьких художников те же, «что и у взрослых исполнителей; это требование образности красочности, затем простоты и безыскусственности композиций. Я отдал этому участку лучшие силы своего творчества».

Качества, которые характерны для Майкапара как «детского» композитора: жизненность и образность содержания (отсутствие искусственности, нарочитости, надуманности), искренность и эмоциональность, простота и лаконизм, законченность формы, органическая связь с инструментом.

Вот как распределял Майкапар пьесы по их содержанию:

Картины природы: «утром» соч.15 №1, «вечером», «ночь», «осень», «эхо в горах», «весной», «облака плывут» соч.23 №24, «у моря ночью», «в тумане», «росинки», «тихое утро», «бурный поток», «звёздная ночь» соч.33 №19.

Пьесы звукоподражательные: «свирель», «в кузнице», «музыкальный клоун» соч.16 №6, «на войне», «музыкальная шкатулка», «дружная работа», «конница идёт», «эолова арфа» соч.33.

Пьесы образно-изобразительные: «колыбельная» соч.8, «итальянская серенада» соч.8, «русалка», «танец клоунов» соч.21, «ловля бабочек», «в садике», «сиротка», «пастушок», «мимолетнее виденье», «мотылёк», «колыбельная», «песнь моряков», «семимильные сапоги», «на катке», «всадник в лесу», «бабочка» соч. 33 №8.

Пьесы настроения и чувства: «грустное настроение», «жалоба» соч.15, «грёза» соч.16, «в разлуке», «воспоминание», «песнь трубадура», «тревожная минута», «похоронный марш», «раздумье», «дальняя дорога», «призывная песнь», «элегия» соч.33, «весёлая игра» соч.33, «драматический отрывок».

Танцы: «гавот» соч.6, «тарантелла», «вальс», «менуэт» соч.16, «полька», «мазурка» соч.33.

Повествовательная музыка: «сказочка» соч.3, «романс», «диалог» соч.15, «падчерица и мачеха» соч.21, «колыбельные сказочки» соч.24 с №1-6, «легенда», «страшный рассказ», «рассказ моряка» соч.33.

Музыкальные заголовки: «детская пьеса», «прелюдия и фугетта», «оперетта», «мелодия» соч.8, «листок из альбома», «ноктюрн» соч.8, «скерцино» соч.8, «маленькое рондо», «прелюдия» соч.16, «вариации на русскую тему», «фугетта» соч.8, «соната» соч.27 и т.д.

Подавляющее большинство фортепианных пьес Майкапара – это программные произведения, это объясняется стремлением пробудить фантазию детей с помощью их характерных названий, т.е. путём ассоциативного сопоставления звуковых образов с явлениями и эмоциями, хорошо детям знакомыми. Майкапар конкретизировал содержание пьес, им была осознана особая необходимость создания детских пьес для начинающих, что и было выполнено с исключительным успехом в цикле «бирюльки».

«Бирюльки».

Цикл фортепианных пьес для детей С. Майкапара «Бирюльки» принадлежит к числу классических произведений педагогического репертуара и стоит в одном ряду с такими сборниками, как «нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» И.С. Баха, «детский альбом» П.И. Чайковского, «альбом для юношества» Ф. Шумана. Созданный в 1925-1926 годах цикл «Бирюльки» пользуется неизменной любовью как у юных музыкантов, так и их педагогов. Пьесы сборника отличает всё, что свойственно истинным шедеврам – независимо от того, монументальное это произведение или миниатюра – вдохновение, идеальная стройность формы, совершенная отделка деталей. Сейчас мало кто знает что такое бирюльки. Когда-то это была очень популярная у детворы игра: горсть нарезанных соломинок, кладётся ворошком на стол; играющие вытаскивают, чередуясь по одной не встряхивая вороха. «Бирюльки» - это сюита, включающая фортепианные пьесы самого различного содержания. Она состоит из шести тетрадей по четыре пьесы в каждой (в последней тетради 6 пьес). Сборник этот интересно сопоставить с циклами И.С. Баха, как и «Х.Т.К» Баха, «Бирюльки» пьесы во всех 24 тональностях. Однако конструктивный принцип построения «бирюльки» несколько иной: I серия (тетрадь 1 и 2) с С до 3-х диезов; во II серии (тетрадь 3 и 4) с до мажор до 3-х бемолей; тетради 5 и 6 охватывают пьесы в тональностях с 4,5,6-ю знаками. Таким образом при том, что всего тональностей 24, а пьес 26 т.к. тональности С и а-moll как исходные точки движения в диезную и бемольную стороны повторены дважды. Понимая насколько важна для маленьких музыкантов образность, Майкапар очень серьезно относился к поиску возможно более ярких названий для пьес; не всегда это были первые приходившие на ум названия пьес. Так, в первоначальном варианте «тревожная минута» называлась «беспокойство», «мотылёк»-«эльф», «легенда»-«грёзы», «весною»-«малютка». Вместо «гавота» поначалу была задумана пьеса «лунный свет», хотя музыка этой пьесы не даёт оснований для такой иллюзии. Одни пьесы появлялись, как свидетельствуют черновики, сразу в законченном виде, другие же подвергались доработке и переработке. Так не сразу появился «маленький командир». Сначала родилось «непрерывная работа». Она и явилась мелодическим зерном для «маленького командира». «Миниатюра f-moll теперь это «семимильные сапоги» - по первоначальному замыслу имела совершенно другую музыкальную идею.

Темы пьес Майкапара всегда очень выразительны. Их характеризует мелодия яркая, запоминающаяся, как правило небольшой протяжённости. Энергична «песнь моряков», техничен наигрыш в «пастушке». Каждая пьеса своеобразна. Название её не случайно наклеенный ярлык, а определение содержания, дающее возможность развернуться творческой фантазии юного исполнителя. Достоинство пьес в самом тематическом материале и меньше – в его развитии. Он прибегает к контрастным сопоставлениям, а если они не нужны, то повторяющиеся фразы разнообразит изменением гармонического фона, фигуры аккомпанемента, переменой регистра. Гармонии в пьесах предельно просты.

Очень часто Майкапар прибегает к полифонии, если в начале своего творческого пути он пользовался приёмами полифонического письма скорее интуитивно, то в последствии пришёл к убеждению, что полифония является необходимым условием создания подлинно фортепианного произведения.

Майкапар не забывал о малом размере детской руки. Нигде в его детских пьесах мы не найдём октав, взятых одной рукой, или аккордов в широком расположении. Встречающиеся у него октавные удвоения всегда исполняются двумя руками. Широкое использование регистров рояля, связанное с размашистостью, полной свободой перемещения руки и даже корпуса, в пределах всего диапазона инструмента. Майкапар очень часто и умело прибегает к этому приёму. Уже непосредственное применение того или иного регистра даёт соответствующий художественный эффект (высокий регистр – «мотылёк», «росинки»; средний певучий «романс», «раздумье»; низкий «похоронный марш» и т.д.). Перемещение же в пределах одной пьесы какого либо отрывка, фразы или даже отдельного аккорда из одного регистра в другой даёт иную окраску звучания. Соединяя перенос с паузами, выдерживанием длительности звучания, едва заметными изменениями штрихов, динамических оттенков и т.д. Майкапар добивается усиления смыслового значения отдельных «кусков», подчёркивает перемены настроения и т.д. Использование регистровки в его пьесах – один из наиболее действенных приёмов фортепианной выразительности. Пьесы его всегда сопровождаются чётким указанием темпа исполнения, часто подкреплённого обозначением метронома. Темповым указаниям композитор придавал большое значение, правильно учитывая, что они дают представление не только в скорости движения, но и его характера. Штрихи, динамические оттенки и другие обозначения появлялись в неразрывной связи с нотным текстом. Фиксируя на бумаге нотные знаки, композитор воплощал одновременно и исполнительский замысел, предусматривая точность его реализации. На долю исполнителя пьес Майкапара остаётся только следовать его указаниям. В этом случае они в максимальной степени помогут художественности исполнения. У Майкапара всегда обозначено легато и стаккато (лёгкое и тяжёлое), портаменто, знаки протяжённости над нотой, акценты и т.д. Расставленные лиги точно указывают начало и конец фразы, а динамические обозначения – знаки ускорения и замедления движения (с помощью итальянской терминологии) всегда проставлена именно в том месте, где должны начинаться и где заканчиваться. Нельзя не отметить и особенности обозначения аппликатуры, проставленной Майкапаром в своих пьесах, придавая ей и правильному к ней отношению огромное значение. Исключительной точности придерживался Майкапар в обозначении педализации, считая её действенным средством художественности исполнения. Применение педали в его пьесах очень разнообразно и оно всегда оправдано художественными целями. К сожалению. Вопросам и обозначениям педализации в пьесах Майкапара не уделяется даже педагогами достаточно внимания и не придаётся того значения, которое придавал им композитор.

Особое внимание хочется обратить на то, что сборник «бирюльки» является циклом разнохарактерных пьес, т.е. имеет художественное значение как целое. И хотя, конечно, трудно ожидать его исполнения юными музыкантами целиком, как далеко не часто целиком исполняются циклы инвенций и симфоний Баха, ХТК, по изначальному замыслу «бирюльки» задумана как единое произведение. Каждый легко убедится в этом, если осознает особенности конструкции цикла (тональный план) и проиграет пьесы одну за другой: появление каждой следующей звучит как сюрприз, а не диссонанс с предыдущей. Совершенно очевидно, что создать стройную сюиту из 26 пьес мог лишь большой мастер.

Писать музыку для детей – очень нужное, почётное, но не лёгкое дело. Белинский писал «нужна душа благодатная, любящая, кроткая, мелодическая, простодушная; ум возвышенный, образованный, живое воображение, живая поэтическая фантазия, способная представить всё в одушевлённых радужных образах».

Литература.

1. Самуил Майкапар и его фортепианные циклы. А.Е. Майкапар «Классика» 2009 г.
2. Портреты пианистов. Д. Рабинович. М., 1963 г.
3. Начальный период обучения игры на фортепиано. Тургенева Э. М., 1989 г.