Методическая разработка

«Работа над кантиленой в классе фортепиано В.Ребиков «Осенние листья»

Преподаватель по классу фортепиано

Алюлите А.В.

ДХШ «Соловушка»

Нерюнгри 2025год.

Кантилена – напевная мелодия

Кантилена – широкая, свободно льющаяся напевная мелодия, как вокальная, так и инструментальная. Также термин может обозначать напевность музыки или манеры её исполнения, способность певческого голоса к напевному исполнению мелодии.

Интересно, что в средневековой музыке Западной Европы XIII–XV веков кантилена обозначала небольшое светское одноголосное или многоголосное вокальное произведение эпического или лирико-эпического жанра с инструментальным сопровождением. Кроме того, кантиленами называли танцевальные песни.

Умение «петь» на рояле – одна из важнейших сторон техники пианиста. Большинство педагогов в работе с учащимися уделяют воспитанию этого навыка много времени и сил. О пении на рояле говорили и писали крупнейшие пианисты – Г.Г. Нейгауз, К.Н. Игумнов, А. Корто. Эти меткие высказывания наполнены ярким образным содержанием и важно донести их до обучающихся, вызвать эмоциональный отклик. Например, влюбленный в музыку пианист К.Н. Игумнов говорил, что «… пение – это главный закон музыкального исполнения, жизненная основа музыки».

В.И.Ребиков и «Осенние листья»

В 1910-х гг. на улицах Ялты можно было встретить высокого, своеобразного облика человека, всегда ходившего с двумя зонтиками — белым от солнца и черным от дождя. То был композитор и пианист [Владимир Иванович Ребиков](https://www.belcanto.ru/rebikov_vstorone.html) - русский [композитор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80), пианист, музыкальный реформатор, представитель русского и европейского музыкального модернизма, писатель. Прожив недолгую, но полную ярких событий и встреч жизнь, он искал теперь уединения и покоя. Художника новаторских устремлений, искателя «новых берегов», композитора, во многом опередившего своих современников в применении отдельных выразительных средств, ставших затем основой музыки XX в. в творчестве А. Скрябина, И. Стравинского, С. Прокофьева, К. Дебюсси, — Ребикова постигла трагическая судьба непризнанного у себя на родине музыканта.

Наследие композитора включает 10 опер, 2 балета, симфоническую сюиту «На Востоке», множество инструментальных пьес и вокальных сочинений. В. Ребиков был одним из пионеров целотоновой музыки в России, часто применял в своих сочинениях созвучия квартовой структуры и другие необычные для того времени приёмы.

«Осенние листья» — это цикл фортепианных миниатюр, «дневниковые» записи чувств и настроений, музыкальные «эскизы» картин природы.

Пьесы сборника отличаются изяществом, утончённым лиризмом, затейливой образностью при различном уровне технической сложности. Возможно, композитор хотел передать в пьесе «Осенние листья» настроение щемящей печали по чему-то ушедшему, по тому, что никогда не повторится. Медленно покачивающийся, свободный, за счёт триолей ритм рисует образ идущего по осеннему парку человека с тяжёлой душой. Несмотря на название, в пьесе практически нет элементов пейзажности, композитор передаёт душевные переживания человека. Миниатюра написана в простой трёхчастной форме, имеет сквозное развитие: один раздел плавно перетекает в другой.

Этапы работы над кантиленой в классе фортепиано

Работа над кантиленой в произведении Г.Б. Ребикова «Осенние листья» подразумевает комплексное изучение и работу над исполнением фортепианной миниатюры, раскрывающей особенности жанра кантилены. Рассмотрим подробно каждый аспект работы над данным произведением.

I этап - предварительная подготовка

Цель этапа: познакомить ученика с композицией, выявить её характерные черты и поставить учебные задачи.

Методы и приёмы:

- Музыкально-исторический экскурс – ознакомление с биографией автора, стилем и эпохой, в которой было создано произведение. Для погружения в атмосферу произведения можно послушать стихи об осени, посмотреть произведения художников.

- Чтение партитуры – знакомство с нотным текстом, выявляем ритм, метрику, динамику, форму композиции. Рассмотреть музыкальные средства выразительности, которые используются в этой пьесе. Это минорный лад, плавная мелодия с интонациями вопроса- Где дни лета? Грезы весны? Шум лесов, пенье птиц? И т.д.

- Аналитическая работа – осмысление идейно-художественного замысла, выявление особенностей гармонии и мелодии. Остановиться на названии, в котором и кроется художественный образ. «Осень» – яркая, интересная пьеса. Поразмышлять о характере произведения.

II этап - работа над технической стороной исполнения

Цель этапа: обучить технически грамотному и свободному исполнению кантилены, используя специфические средства фортепианной техники.

Методы и приёмы:

- Учимся играть свободно и плавно – важно избегать излишнего напряжения в руках и плечах, добиваясь ровного звучания каждой ноты.

- Специальные упражнения на выработку длинных звуков и свободной связующей руки.

- Особое внимание уделяется качеству пассажей и штрихам (legato, staccato). Легато помогает подчеркнуть основную линию мелодии, тогда как короткие отрывистые звуки подчеркнут второстепенные элементы.

Пьеса имеет трёхчастную форму, грустный характер.

1 часть - задумчивая, печальная. Поэтому играть нужно плавно, пластично, нежно, очень выразительно. В правой руке - мелодия, в левой – аккомпанемент. Мелодическую линию играть протяжно, длинно.

2 часть - более взволнованная, с яркой кульминацией. Прикосновение к клавишам очень глубокое.

Можно попросить пропеть про себя (интервал, ход), а потом, то же самое, пропеть на инструменте. Левую руку поиграть аккордами со сменой педали, с объединяющим движением руки.

3 часть – повторение первой части. Звучит спокойно, грустно.

Педагогу важно контролировать правильность посадки ученика за инструментом, положение рук и кистей, постановку ног и движение корпуса.

III этап - фортепианное дыхание и искусство паузирования

Цель этапа: научить управлять звуком и выстраивать внутреннюю драматургию, применяя принципы фонационного дыхания и грамотно распределяя паузы.

Методы и приёмы:

- Акцентируем значение пауз и постепенное замедление, ускорение темпа для раскрытия внутренней логики и драматичности пьесы.

- Проводится специальная работа над внутренним слуховым представлением, чувством фоно-темпоральной перспективы.

- Используются специально подобранные этюды и упражнения для выработки равномерного распределения дыхания и четких паузировок.

IV этап - работа над звуковой палитрой и применением педалей

Цель этапа: создать богатую палитру красок в исполнении, активно использовав возможности пианино и разнообразные виды педалей.

Методы и приёмы:

- Демонстрация способов изменения звука с помощью правосторонней педали (sostenuto, una corda): мягкий, нежный, прозрачный, густой, яркий.

- Описание особенностей левой педали (una corda), применение её для придания особого оттенка и эффекта интимности звучания.

- Композиционно-гармонический анализ текста с целью выявления наиболее удачных мест для педализации.

V этап – художественное воплощение замысла

Цель этапа: помочь исполнителю создать целостный художественный образ, выразить личные переживания и настроение, заложенные композитором.

Методы и приёмы:

- Ролевые ситуации и игра в импровизацию, помогающие раскрыть глубину чувств и переживаний персонажа.

- Психологический тренинг: ученик погружается в атмосферу осенних пейзажей, вспоминает собственные впечатления от осени, чтобы полнее ощутить дух пьесы.

- Совместный выбор интерпретационных решений совместно с преподавателем, обсуждение деталей трактовки отдельных эпизодов.

VI этап – завершающая концертная практика

Цель этапа: подготовить ученика к успешному выступлению на публике, преодолеть страх сцены и повысить уверенность в своих силах.

Методы и приёмы:

- Контрольные уроки-показы, мастер-классы, прослушивания в присутствии коллег и родителей.

- Консультации по выбору репертуара и особенностям подготовки к концертам различного формата.

- Решение вопросов сценографии и внешнего вида артиста.

Процесс освоения кантилены включает не только технический аспект, связанный с развитием игровых навыков, но и глубокое проникновение в смысловую сущность произведения, осознание психологических и эмоциональных нюансов, заложенных автором. Ученики учатся слышать музыку, чувствовать её внутренний пульс, развивать способность анализировать, оценивать и интерпретировать музыкальное содержание. Они осваивают технику легато, мягкие касания клавиш, владение разными видами педалей, а также изучают важные нюансы динамики и фразировки.

Полученные знания и навыки позволят будущим музыкантам не только успешно справляться с классическими произведениями, но и обогащать свою игру индивидуальностью и личностным отношением к искусству. Ведь высшая цель музыканта-исполнителя – достоверное, убедительное воплощение композиторского замысла, т.е. создание художественного образа произведения.

Список источников

1. Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. – М.: «Классика – XXI», 2001.
2. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М.: «Классика – XXI», 2003.
3. <https://www.childrensalbum.ru/osennie-grezy-fortepiannye-pesy-v-rebikova/>