Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств № 1 имени С. Прокофьева

г. Владивосток

Методическая работа

Сценарий тематического концерта фортепианного отделения

«По страницам детских альбомов»

Выполнил: преподаватель,

концертмейстер высшей категории

Ковалева Т.А.

г. Владивосток, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение

2. Роберт Шуман

3. Петр Ильич Чайковский

4. Александр Тихонович Гречанинов

5. Самуил Моисеевич Майкапар

6. Сергей Сергеевич Прокофьев

7. Уильям Гиллок

8. Георгий Васильевич Свиридов

9. Заключение

10. Литература

Методическая работа – сценарий тематического концерта фортепианного отделения Детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева, г. Владивосток **«По страницам детских альбомов»**

1. Введение

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в большом зале Детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева на концерте, посвящённом творчеству композиторов, которые писали детскую музыку. Мы назвали его «По страницам детских альбомов».

Фортепианная музыка для детей занимает достойное место в мировой культуре. Композиторы прошлого и настоящего довольно часто обращались к этой области музыкального творчества и создавали как отдельные самостоятельные пьесы для детей, так и альбомы, сборники, циклы.

На тот факт, что музыка для детей должна сочиняться иначе, чем произведения для взрослых, композиторы обратили внимание лишь в середине XIX века. До этого существовал лишь некоторый педагогический репертуар, который включал пьесы для начинающих музыкантов, которые не обязательно должны были быть детьми. Произведения различных жанров, такие как прелюдии, инвенции, этюды, сонаты и сонатины, совсем не несли детской специфики, а лишь были рассчитаны на начальный уровень обучения.

2. Роберт Шуман

Фактически детская музыка началась с «Альбома для юношества» немецкого композитора Роберта Шумана. Шуман был женат на прекрасной пианистке того времени – Кларе Вик. У них с Робертом было 8 детей. И вот их старшей дочери Мари исполняется 7 лет. На день рождения в качестве подарка от отца она получает нотную тетрадь с одной пьеской, которую сочинил для неё отец. С неё и началось сочинение «Альбома для юношества». В финальную редакцию вошли 43 пьесы, разделенные на 2 части: для младшего и более взрослого возраста, от лёгких к сложным. Изначально он задумывал разделить альбом на 4 части, показать 4 времени года, но в связи с прибавлением новых пьес, отражающих мир детских впечатлений и интересов, его намерения изменились. В альбоме показаны картинки из жизни обычного ребенка, его игры, интересы, игрушки, впечатления – как весёлые, так и грустные. Сочинение такого сборника оказалось очень своевременным, так как совпало с формированием в домах немецких горожан особой культуры воспитания детей, в которой музыкальное образование стало являться важным элементом.

Итак, мы начинаем наше путешествие по миру детской музыки с «Альбома для юношества» Роберта Шумана.

1). «Отзвуки театра» — Дутова Лея, 3 класс, преподаватель Чусовитина О.А.

2). «Северная песня» — Анчокова Алина, 5 класс, преподаватель ЗРК РФ Решетникова Н.Я.

3). «Дед Мороз» — Улискин Лев, 4 класс, преподаватель ЗРК РФ Семёнова А.А.

3. Петр Ильич Чайковский

Довольно часто импульсом для написания детской музыки становились те или иные жизненные обстоятельства: подрастали дети, или у композитора появлялся род деятельности, связанный непосредственно с детским творчеством.

Первым, кто стал сочинять музыку для детей в России, был Пётр Ильич Чайковский. Путешествуя по Европе, он задумал создать цикл пьес, наподобие «Альбома для юношества» Шумана. Цель – та же самая: создание пьес, которые были бы доступны для начинающих музыкантов, и в то же время красивы и содержательны.

Во-вторых, к мысли сочинить подобное произведение Чайковского натолкнуло общение со своими племянниками. В то время он часто бывал у сестры в гостях в селе Каменка. Чайковский очень тепло относился к детям сестры, часто навещал их, рассказывал разные истории про свои путешествия, играл с ними и с интересом слушал их рассказы. Семь детей Александры Ильиничны наполняли поместье задорным смехом, веселыми играми. Под впечатлением от этой дружной семьи и был написан «Детский альбом».

«Детский альбом» увидел свет в 1878 году. Автор посвятил его своему племяннику Володе Давыдову. Подзаголовком этого цикла рядом с посвящением Володе композитор написал в скобках: «подражание Шуману». В цикл вошли 24 пьесы. Это и воспоминания о путешествиях, и детские игры, танцы, русские сказочные персонажи, огорчения и радости маленьких людей. Получилась своеобразная фортепианная сюита, своего рода «музыкальный дневник» одного дня из жизни ребенка дворянской семьи XIX века.

Каждое утро в жизни большого и маленького человека начинается с молитвы.

4). Звучит «Утренняя молитва» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского в исполнении Воробьёва Михаила, учащегося 5 класса, преподаватель Решетникова Н.Я.

Наступил самый интересный момент, музыка приглашает нас в путешествие. И это – солнечная Италия.

5). «Итальянская песенка» — исп. Марченко Алёна, 2 класс, преподаватель Решетникова Н.Я.

6). А мы приглашаем вас с нами на бал! В исполнении учащейся 2 класса Шацковой Таисии, преподаватель Соболева Е.М., прозвучит прекрасный «Вальс».

7). В глухом лесу стоит избушка,

На курьих ножках на опушке,

Стоит от леса в двух шагах,

Живёт там бабушка Яга.

Таисия исполнит еще одну пьесу из цикла «Детский альбом» – «Баба Яга».

4. Александр Тихонович Гречанинов

Цикл детских фортепианных пьес композитора Александра Гречанинова продолжает традицию, положенную в русской музыке П.И. Чайковским. Свой «Детский альбом» он создал уже в XX веке, во многом продолжая традиции предшественников. А. Гречанинов с большой любовью относился к детям, с воодушевлением играл со своими племянниками. Он сам говорил: «Я обожаю детей, для меня всегда было большой радостью общение с ними».

История рождения детской музыки Гречанинова тесно связана с педагогической деятельностью композитора. Он был приглашен в школу сестёр Гнесиных. В школе был организован хоровой класс, но всё, что тогда существовало в русской музыкальной литературе для детей – это несколько песенок Чайковского и Аренского. Е. Гнесина обратилась к Александру Гречанинову с просьбой написать что-нибудь для детей. Он с радостью взялся за дело. Так родились сборники песенок на народные тексты, несколько хоровых сборников, а также первые детские пьесы для фортепиано, которые впоследствии вошли в «Детский альбом». Позже появилось множество детских сборников для фортепиано, для хора и даже несколько детских опер!

9). Сейчас мы послушаем одно произведение из детского альбома Александра Гречанинова — «Вальс».

Исп. Петегирич Лиза, 2 класс, преподаватель Соболева Е.М.

5. Самуил Моисеевич Майкапар

Самуил Майкапар – российский и советский композитор. Окончил Петербургскую консерваторию, в которой впоследствии и проработал почти 20 лет. В 1925 году в цикле семи концертов впервые в России исполнил все 32 сонаты Бетховена.

С. Майкапар ощущал себя в первую очередь детским композитором. «Взрослое» наследие его невелико – несколько сочинений для симфонического оркестра и романсы. Для детей же он создал две сотни опусов. Прежде всего С. Майкапар – автор «Бирюлек». В пору их создания ему было 59 лет.

«Бирюльки» – это фортепианная сюита, включающая пьесы самого разного содержания. В большей степени в этой сюите композитор преследует педагогические цели. Играя «Бирюльки», ученик знакомится с произведениями различного характера, темпами, метрическими размерами, усваивает тональности в порядке возрастания ключевых знаков. «Бирюльки» написаны во всех 24 тональностях. От пьесы к пьесе увеличиваются художественные и технические трудности. У каждой пьесы свой яркий образ.

Сейчас мало кто знает, что такое бирюльки. Это старинная русская игра: маленькие фигурки из дерева высыпаются горкой, и их нужно вытаскивать крючочком по одной, не задевая остальные. Есть такое выражение «играть в бирюльки», оно означает заниматься чем-то незначительным или ерундой.

И вот сейчас мы послушаем несколько произведений из этого цикла. Маленькие, изящные, милые бирюльки.

10). «Маленький командир» — исп. Салиенко Антон, 3 класс, преподаватель Почётный работник культуры ПК Фёдорова Н.Б.

11). «Полька» — исп. Улискина Сара, 2 класс, преподаватель Семёнова А.А.

12). «Тревожная минутка» — исп. Дударь Карина, 4 класс, преподаватель Семёнова А.А.

6. Сергей Сергеевич Прокофьев

«Детская музыка» – сборник фортепианных пьес, написанный Сергеем Прокофьевым в 1935 году. Летом он жил в Поленове, в домике с видом на реку Оку. Видя каждый день такую яркую и насыщенную жизнь природы, Прокофьев написал этот сборник, в который вошли 12 разнохарактерных пьес, рассказывающих о летнем дне ребенка. То, что в «Детской музыке» царит атмосфера именно летнего дня, уточнил сам композитор: в 1941 году Прокофьев сделал оркестровую транскрипцию нескольких пьес из этого сборника и объединил их в сюиту, которой дал название «Летний день».

Один день маленького героя «Детской музыки» Прокофьева наполнен веселыми играми и встречами, детскими мечтами и фантазиями, яркими впечатлениями от знакомства с природой. Каждая пьеса цикла имеет название, помогающее лучше раскрыть содержание музыки перед маленькими слушателями и исполнителями:

· Утро, Прогулка, Сказочка, Тарантелла, Раскаяние, Вальс, Шествие кузнечиков.

· Дождь и радуга, Пятнашки, Марш, Вечер, Ходит месяц над лугами.

Пьеса «Прогулка» – своеобразный портрет героя всего цикла. Композитор мастерски передает бодрую, пританцовывающую походку ребенка, беззаботно и весело начинающего летний день.

На сцене Лоза Анастасия, 4 класс, преподаватель Семёнова А.А.

13). С. Прокофьев, из цикла «Детская музыка», «Прогулка»

Хочется сказать, что мощным стимулом для развития фортепианной музыки для детей стало развитие музыкального образования в России: с 1860-х годов в России открываются консерватории, разрастается сеть специальных образовательных музыкальных учреждений, открываются музыкальные школы и музыкальные классы. Поэтому композиторы, будучи сами преподавателями, создают педагогический репертуар, который имеет не только обучающую цель, но и отражает мир детства в его многообразии доступными для исполнения детьми средствами.

7. Уильям Гиллок

Следующий композитор, о котором хотелось бы вам рассказать — это Уильям Гиллок, американский композитор, пианист, живший и творивший в XX веке. Гиллок большую часть своей жизни посвятил работе с юными музыкантами. В его творчестве есть и классический репертуар, и прослеживается интерес к современной музыке – джазу, популярной эстраде, народным мотивам. Его произведения считаются современной классикой фортепианной детской музыки, и Уильяма Гиллока заслуженно называют «Шубертом детской музыки».

Большой популярностью пользуется его «Альбом для детей», сборник из 22 пьес. В небольших миниатюрах – музыкальные образы детских игр и сказочных персонажей, танцев, впечатления от событий жизни, праздников, путешествий. Очень ясная, понятная мелодия, в ней трогательная простота, искренность и яркая образность. Это именно та музыка, которую дети разучивают с огромным удовольствием.

И продолжает наш концерт:

14). Штыль Варвара, 2 класс, преподаватель Ковалева Т.А. — «Жонглёр» из «Альбома для детей» Уильяма Гиллока.

15). «На балете» — исп. Борзилова Саша, 3 класс, преподаватель Соболева Е.М.

16). «Ариэль» — исп. Мариза Василиса, 3 класс, преподаватель Соболева Е.М.

17). «Фонтаны Рейна» — Нуриева Нурай, 4 класс, преподаватель Ковалева Т.А.

8. Георгий Васильевич Свиридов

Следующий цикл, который мы послушаем, принадлежит выдающемуся советскому композитору Георгию Свиридову. Он называется «Альбом пьес для детей». Это довольно редкий образец обращения композитора к детской музыке, так как его творчество почти исключительно было посвящено вокальным и вокально-симфоническим жанрам.

Свиридов родился в Курской губернии, жил в маленьком провинциальном городке. Простой, почти крестьянский уклад семьи, русские песни: звонкоголосые и задорные, и долгие, протяжные – вот основа его творчества. В ранние детские годы, когда впечатления впитываются и остаются навсегда, в него вошла и осталась русская песня. Невольно напрашивается аналогия с высказыванием Глинки: «Создаёт музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем».

В 1948 году происходит очень значительное и радостное событие в жизни композитора, которое даёт ему силы и надежду: на свет появляется его сын. Ему композитор и посвящает своё новое сочинение – «Альбом пьес для детей». Альбом Г. Свиридова включает в себя 17 небольших пьес с многогранными образами, разнообразием жанров и характеров. Здесь так же ясно слышатся самобытные и ярко национальные черты. Порядок пьес естественен – от простого к сложному. Но даже если последние пьесы сложны в исполнении, в них сохраняется простота для детского восприятия.

19). «Парень с гармошкой» — исп. Кормушин Андрей, 2 класс, преподаватель Шевердина М.К.

20). «Дождик» — исп. Дударь Анна, 7 класс, преподаватель Семёнова А.А.

21). «Музыкальный момент» — исп. Дробина Алиса, 7 класс, преподаватель Семёнова А.А.

9. Заключение

Дорогие друзья! Вот и подошёл к концу наш концерт. На нём звучала музыка, написанная для детей и воплощённая детьми. Надеюсь, вы немного вспомнили и своё детство, когда поход на соседнюю улицу был целым приключением, когда строили замки из песка, мастерили шалаши, ловили жуков и бабочек, когда самым важным на свете были ваша кукла или любимый мишка… Пусть эти тёплые и светлые воспоминания остаются с вами всегда. До новых встреч! Будем рады видеть вас на наших следующих концертах.

Видеозапись концерта размещена на сайте Детской школы искусств № 1 имени С. Прокофьева, г. Владивосток: https://www.vladart1.ru/

10. Литература по творчеству композиторов и их детским альбомам:

1. Житомирский, Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества. – М.: Музыка, 1964.

2. Меркулов, А.М. Детские альбомы фортепианной музыки. «Альбом для юношества» Р. Шумана // Музыка в школе. – 2005. – № 3.

3. Хохлов, Ю.Н. Фортепианные пьесы Шумана. – М.: Музыка, 1978.

4. Вайдман, П.Е. Творчество П.И. Чайковского в материалах и документах. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2009.

5. Николаев, А.А. Фортепианное наследие Чайковского. – М.: Музыка, 1949.

6. Познанская, Е.О. Петр Ильич Чайковский. «Детский альбом»: Записки музыкального редактора. – СПб.: Композитор, 2014.

7. Туманина, Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. – М.: Изд-во АН СССР, 1962.

8. Алексеев, А.Д. Русская фортепианная музыка конца XIX – начала XX века. – М.: Наука, 1969.

9. Корабельникова, Л.З. Александр Гречанинов: Жизнь и творчество. – М.: Советский композитор, 1990.

10. Розанова, Ю.А. Русская фортепианная музыка для детей // Вопросы музыкальной педагогики. – М.: Музыка, 1979. – Вып.1.

11. Майкапар, С.М. Годы учения. – М.-Л.: Музгиз, 1938.

12. Майкапар, С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. – М.: Классика-XXI, 2006.

13. Светозарова, Н.Д. С. Майкапар. «Бирюльки»: исполнительский и методический анализ // Проблемы педагогики и исполнительства на фортепиано. – Л.: ЛГИК, 1981.

14. Нестьев, И.В. Жизнь Сергея Прокофьева. – М.: Советский композитор, 1973.

15. Рабинович, Д.А. Портреты пианистов. – М.: Советский композитор, 1970.

16. Холопова, В.Н., Чигарева, Е.И. Альбом «Детская музыка» С. Прокофьева. – М.: Классика-XXI, 2007.

17. Rejino, Richard. "The Magic of William Gillock". The American Music Teacher, Volume 66, Issue 4 (February/March 2017).

18. Doskey, Henry. "William Gillock; Teacher and Friend." The American Music Teacher, Volume 43, No. 5 (April 1994).

19. Zhan, Le. "William Gillock's Contributions to Piano Pedagogy..." DMA dissertation, University of North Texas, 2019.

20. Duarte, Kathryn Starnes. "The Piano Music of William Gillock." DMA dissertation, University of Oklahoma, 2004.

21. Белый, В.В. О «музыкальности» прозы и «прозаичности» музыки (на примере творчества Г.В. Свиридова) // Музыковедение. – 2009. – № 6.

22. Золотой, А.С. Георгий Свиридов. – М.: Молодая гвардия, 2007 (ЖЗЛ).

23. Полякова, Л.В. Детская музыка в творчестве Г.В. Свиридова // Вопросы музыкальной педагогики. – М.: Музыка, 1986. – Вып. 8.