Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Дубровская детская музыкальная школа»

Методическое сообщение

преподавателя Гайдуковой И.В.

на тему: «Сопоставляя интерпретации «Детского альбома» П.И. Чайковского»

г. Ногинск-9

28.11.2016г.

Содержание

1. Введение.
2. Из истории «Детского альбома».
3. Интерпретация цикла.
4. Переложения «Детского альбома».
5. Заключение.
6. Список используемой литературы и методических пособий.

Введение.

Интерпретация (от латинского interpretation – разъяснение, истолкование) – художественное истолкование музыкального произведения в процессе его исполнения, раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техническими средствами. Интерпретация предполагает индивидуальный подход к исполняемой музыке, наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения авторского замысла. Искусство интерпретации возникает и развивается с середины 18 века. Значение интерпретатора, музыканта нового типа особенно возрастает в 19 веке. Изучение интерпретаций артистов 19 века облегчается более тесной преемственной связью исполнительских школ, а также наличием редакций, обработок и транскрипций музыкальных произведений, авторами которых выступают обычно выдающиеся исполнители. Значительную помощь при исследовании искусства интерпретации 20 века оказывает звукозапись, сохранившая многие образцы.

Что является информацией для того исполнителя, кто обладает даром «вживания» в нотную запись?

Иоахим Кванц писал: «Каждая пьеса может содержать в себе самые разные соединения патетики, нежности, веселья, блеска, остроумия.

Именно нотный текст является посланием, адресованным нам композитором, в нём даны необходимые подсказки и прямые указания, позволяющие постичь содержание музыки. В нотном тексте фиксируется не только ладогармоническая и метроритмическая организация произведения и его фактура. В словесных указаниях и графических символах заключена богатейшая информация о характере музыки, о темпе и отклонениях от него, об особенностях динамики, артикуляции и фразировки, даны обозначения педализации и аппликатуры.

Каждое десятилетие что-то меняется в образе мышления человека. Изменяется его угол зрения. И чем дальше уходит от нас время, чем больший жизненный опыт мы приобретаем, тем глубже проникаем в музыку композитора, открываем для себя и своих учеников доселе скрытый от нас её глубинный, философский смысл.

Из истории «Детского альбома»

Известно, что композитор создал цикл под названием «Детский альбом» для своего племянника Володи Давыдова в 1878 г. Что представляет собой «Детский альбом»? Чайковский брал мотивы для своих миниатюр из самых разных источников. Одни он брал из русских народных песен, другие из записных книжек во время путешествий по Европе, третьи во времяпрепровождений в кругу семьи своей сестры.

Материалов о музыке П.И.Чайковского написано великое множество, но «загадочность» «Детского альбома» остаётся до сих пор. Одна из загадок цикла – изменение порядка пьес при публикации. А.Николаев считает, что «Детский альбом» – это цикл из 24 пьес, не связанных единой тематикой. В нём представлен мир детских игр, танцев, объединённых общностью задачи – создание музыки для детей, а не для взрослых. Однако, существует и другой взгляд на идею «Детского альбома». Этот цикл создавался в пору драматических коллизий в жизни композитора, что не могло не отразиться на глубине содержания его сочинений. Не по-детски трагична музыка «Утренней молитвы», «Похорон куклы». Изучению первоначальной концепции цикла посвящена статья А.Кандинского – Рыбникова и М.Месроповой. Авторы приходят к выводу, что в первоначальном варианте развиваются два сюжета: *день ребёнка* и глубинный – *человеческая жизнь* с её радостями и потерями. Оба автора утверждают, что «Детский альбом» - цельное произведение, цикл, обращённый одновременно и к детям, и ко взрослым. Тем не менее, далеко не каждому пианисту дано найти собственное прочтение «Детского альбома». Музыка его стала настолько привычной, что почти исчезло «чувство преодоления» в её восприятии. Однако, существуют разные по замыслу, но равно убедительные по силе художественного воздействия исполнительские прочтения обоих авторских вариантов. Прослушивание «Детского альбома» в исполнении В.Нильсена, Я.Флиера и М.Плетнёва даёт возможность педагогу и ученику выбрать собственное звучание пьесы.

Интерпретация цикла.

Михаил Плетнёв называет Чайковского своим любимым композитором. Стремясь глубже постичь природу фортепианного стиля композитора, пианист сделал ряд ярких переложений его оркестровых, оперных и балетных произведений, с частности, фрагментов из балета «Щелкунчик». Эта работа не могла не сказаться на исполнительском почерке музыканта, в частности, на интерпретации им «Детского альбома». Оригинальное истолкование Плетнёвым этого сочинения высоко оценили многие музыканты, среди них – С.Рихтер.

В трактовке «Детского альбома» Плетнёв романтичен, впечатлителен, лиричен. В его исполнительском почерке ярко проявилось импровизационно-певческое начало, столь характерное для русской музыкальной традиции. Романтическая трактовка пианиста не лишена известной доли пафосности. Декламационна его фразировка с характерными замедлениями в началах фраз. Небезынтересно отметить, что в игре Плетнёва наблюдается возврат к принятому в пианизме конца XIX – начала XX столетий арпеджированию аккордов и асинхронному исполнению басового голоса и опорных звуков мелодии. В сущности, Плетнёв явился первым исполнителем, возродившим к жизни неопубликованную версию сборника. «Детский альбом» в трактовке пианиста – ярко характерный, целостно спаянный цикл. Это – музыка, напряжённо длящаяся от пьесы к пьесе. В трактовке Плетнёва нет ни чёткого членения на микроциклы, ни мозаичной россыпи чарующих миниатюр. Весь цикл пронизан у него сквозным развитием, в нём сильно проявилось театрально-режиссёрское начало.

Иную интерпретацию «Детского альбома» даёт Я.Флиер. Он предлагает лирическую трактовку сборника. Игра его – изящная, остроумная беседа. Слышание пианистом этой музыки предельно сдержанно, камерно, изысканно. Главное для Флиера – утверждение светлого и ясного начала, ибо «добрая память детских лет хранит только добро». При этом пианист накидывает на все без исключения пьесы сборника лёгкую вуаль печали.

Флиер исполняет «Детский альбом», следуя опубликованному варианту сборника. При этом он не противопоставляет, а внутренне сближает пьесы цикла. Флиер избегает в своём исполнении резких контрастов и сглаживает психологические обострения. В результате «Детский альбом» воспринимается как своеобразный калейдоскоп образов, который легко мог бы выдержать любые внутренние перестановки. Пианист своим исполнением убеждает в том, сто дело не столько в порядке исполнения пьес, сколько в их трактовке.

Владимир Нильсен как интерпретатор Чайковского глубоко самобытен. Избыток внутренней энергии придаёт его игре высокий накал. Пианист неоднократно повторял, что музыкальную речь Чайковского в данном случае нельзя понимать буквально, – это язык иносказательный. «Детский альбом» автобиографичен, в нём запечатлён скрытый трагизм жизни. Нильсеновская интерпретация цикла скорее драматична, нежели лирична. Музыкант исполняет пьесы сборника не в том порядке, в каком они даны в опубликованном варианте. Вместе с тем, он не следует и первому авторскому варианту, предлагая собственную версию чередования пьес сборника. Основным драматургическим фактором в интерпретации Нильсена становится контраст. Эмоциональные ситуации раскрываются им как конфликтные со всеми заложенными в них противоречивыми устремлениями.

Сравним исполнение некоторых пьес этими музыкантами.

«Сладкая грёза» – страница чистейшей лирики, погружение в мир светлой мечты… Дуэт женского и мужского голосов с деликатным гармоническим сопровождением. В исполнении М. Плетнёва звучит чувственно, в стиле романса. Небыстрый темп, аккорды сопровождения арпеджированы. Пианист использует приём несовпадения баса и мелодического голоса. В.Нильсен исполняет эту пьесу взволнованно, звучно, подвижно, с ярким выделением сильных долей нечётных тактов. В интерпретации Я.Флиера «Сладкая грёза», наполненная сердечным теплом и светом, звучит спокойно, лирично.

«Зимнее утро» Я.Флиер играет безмятежно, легко, игриво, певучим выровненным звуком. У М.Плетнёва пьеса напоминает зарисовку русской природы, звучит размеренно, меланхолично. В исполнении В.Нильсена слышится щемяще-печальная, тревожная нота.

«Болезнь куклы» – одна из самых любимых детьми пьес. Высокая простота её музыкального языка буквально завораживает. Одна и та же трёхслойная фактура, один и тот же ритмический рисунок на протяжении всей пьесы. Одна гармония в такте, с непременной её сменой в следующем. В интерпретации А.Плетнёва это пьеса потрясает трагической силой. В.Нильсен играет «Бол5знь куклы» в непривычно подвижном темпе. Ведущим голосом является не сопрановый, а басовый голос. Пианист интонирует его глубоким legato. В исполнении Я.Флиера эта пьеса звучит выразительно, спокойно, распевно.

«Новая кукла». «Чайковский заворожен формулой вальса» – писал Б.Асафьев. В исполнении Я.Флиера пьеса пронизана полётностью, вальсовостью. Каждый мотив звучит проникновенно и бережно. В.Нильсен исполняет это произведение на едином порыве, с ускорением и внезапно обрывает звучание острым стаккато в последних тактах. Обращает на себя необычная акцентировка пианиста: он заметно выделяет слабые доли тактов. «Новая кукла» в исполнении М.Плетнёва театрально-изобразительна. Состояние довольства детской души выявляется посредством звукового колорита и едва заметным акцентом на сильных долях.

«Марш деревянных солдатиков». На первый взгляд достаточно простая пьеса имеет высокий уровень сложности. Марш имитирует духовые инструменты. В этой пьесе самый маленький диапазон: от ля малой октавы до фа-диез второй, с единичным захватом вышележащего соль. Обилие пауз подчёркивает чеканность маршевого шага. В исполнении В.Нильсена пьеса звучит метрично, упругим звуком, причём не на *pp,* как указано в авторском тексте, а скорее *mf*. Марш звучит остро, настороженно, моментами гротескно. Я.Флиер исполняет «Марш деревянных солдатиков» изящно, невесомо. М.Плетнёв играет эту пьесу радостно, подвижно, чётко.

Переложения «Детского альбома».

У этого сочинения счастливая судьба. Гениальная музыка «Детского альбома» не оставляет равнодушными редакторов и аранжировщиков, делающих переложения цикла для различных инструментов. Его исполняют всё новые поколения пианистов, записывают крупные мастера. «Детский альбом» иллюстрируют, к нему подбирают видеоряд, снабжают поэтическими текстами. Ученики музыкальных школ исполняют отдельные пьесы на разных инструментах. Музыканты из Новосибирска для каждой пьесы цикла подобрали свой тембровый наряд и записали их в звучании вокальных и инструментальных ансамблей; клавесина и органа, блокфлейты и арфы, гитары, баяна, синтезатора и т.п.

В 2010 году было опубликовано первое переложение Людмилы Жульевой в четыре руки. К каждой пьесе этого сборника были сочинены стихи Ларисой Дацюк. Рисунки к альбому создал таллиннский художник Максим Балахничёв. Щель переложения – расширение классического фортепианного ансамблевого репертуара, а также потребность приблизить музыку «Детского альбома» к более раннему возрасту. Трудные для ребёнка аккомпанементы в таких пьесах как «Вальс», «Неаполитанская песенка» и др. снимаются в случае переложения их для ансамблевого музицирования.

Необычайно привлекательно звучат пьесы «Детского альбома» в исполнении детского хора. Четырёхголосный склад открывает широкий простор для создания хоровых аранжировок таких пьес, как «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «В церкви» и др.

Большое распространение получили балетные спектакли.

Заключение.

Перед педагогом стоит нелёгкая задача, как направить юного музыканта, чтобы он, хотя бы отчасти, сумел передать глубину мысли композитора, и, в то же время, раскрыл собственную индивидуальность, избежав подражательности. Здесь необходимо учитывать степень сформированности мировоззрения ребёнка, индивидуальные особенности психо-физиологического склада, общее культурное развитие.

Знания, талант и вкус педагога помогут ребёнку достойно передать гениальную музыку П.И.Чайковского.

Список используемой литературы.

1. Порыхалова Н.П. «Детский альбом» П.И.Чайковского: такт за тактом. – Композитор. Санкт-Петербург, 2011.
2. Смирнова М. «Сопоставляя интерпретации». Размышления педагога-пианиста над страницами классической музыки. СПб. Издательство «Сударыня», 2003.
3. Айзенштадт С.А. Искусство интерпретации из Сб. «Детский альбом» П.И.Чайковского. Классика XXI век. – М., 2003.
4. Томпакова О. Книга о русской музыке для детей. – М.,: Изд. «Музыка» - 1966.
5. Полное собрание сочинений П.И.Чайковского, - М, - 1872. – вып. I.