

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Ивдельская детская школа искусств

Самуил Майкапар
и его фортепианный цикл «Бирюльки»

Автор работы: Пушина Галина Викторовна

преподаватель теории музыки

МБУ ДО Ивдельской ДШИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	
Глава I. О жизни и творчестве С. Майкапара.....	6
Глава II. Некоторые особенности фортепианного цикла «Бирюльки».....	11
Глава III. Анализ пьес фортепианного цикла «Бирюльки»	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	31
Ссылки.....	32
Приложение 1. Список музыкальных произведений для детей и для юношества С. М. Майкапара.	
Приложение 2. Антология сочинений Самуил Моисеевич Майкапар «Бирюльки» Ор. 28. Цикл пьес для детей для фортепиано (сборник).	

ВВЕДЕНИЕ

Самуил Майкапар – композитор, пианист, профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор научных исследований в различных областях музыки. Самуил Моисеевич Майкапар известен, прежде всего, как композитор, написавший множество фортепианных сочинений - галопы, вальсы, сонатину, вариации, фугу и сочинения для скрипки с фортепиано (на этом инструменте играли его дядя и младшая сестра), романсы и даже «Fantasie-Stück» для камерного оркестра. Несколько ранних сочинений посвящены первому педагогу Майкапара по фортепиано – Гаэтано Молла и его консерваторскому преподавателю – Владимиру Васильевичу Демянскому. Но также встречаются произведения для симфонического оркестра, детского струнного ансамбля, скрипки и фортепиано, хора и солистов в сопровождении фортепиано. Также Самуил был прекрасным пианистом, всю жизнь активно концертировал в России и Германии. Его репертуар насчитывал более 120 произведений, как зарубежных композиторов – Баха, Скарлатти, Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Мендельсона, Грига, Шопена, Штрауса, Листа, Лешетицкого, так и русских – Чайковского, Лядова, Аренского, А. Рубинштейна, Скрябина.

Из всего многогранного творчества Самуила Майкапара, выделяются фортепианные сочинения - циклы миниатюр для детей и юношества. Одним из самых известных является цикл фортепианных пьес «Бирюльки», он принадлежит к числу классических произведений педагогического репертуара и стоит в одном ряду с такими сборниками, как «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах И.С. Баха, «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана. В этом цикле проявлены качества, которые характерны для С. Майкапара, как детского композитора – это жизненность и образность, простота и лаконизм, законченность форм, органичность с инструментом. Уже более восьмидесяти лет фортепианный цикл «Бирюльки» пользуется неизменной популярностью, как юных музыкантов, так и педагогов.

Цель выпускной квалификационной работы – познакомиться с творчеством Самуила Майкапара на примере фортепианного цикла для детей «Бирюльки».

Задачи:

- изучить жизнь и творчество С. Майкапара,
- выявить особенности фортепианного цикла «Бирюльки»,
- разобрать пьесы данного цикла,
- обобщить некоторые особенности творчества композитора.

В связи с поставленными целями и задачами работа имеет следующую структуру:

Введение дает обоснование причин обращения к данной теме, содержит перечень целей и задач представленной работы.

Основная часть имеет три главы:

В главе I «О жизни и творчестве С. Майкапара» излагается кратко жизненный и творческий путь композитора. Источником послужила биографическая справка, написанная женой композитора Е.А. Майкапар в книге: «С.М. Майкапар. Годы учения».

Глава II «Некоторые особенности фортепианного цикла «Бирюльки» посвящена характеристике цикла в целом, а также истории его создания. Здесь мы опираемся на вступительное слово внука С. Майкапара - Александра (сборник: Антология сочинений Самуил Моисеевич Майкапар «Бирюльки» ор.28 Цикл фортепианных пьес для детей для фортепиано).

Глава III «Анализ пьес фортепианного цикла «Бирюльки» содержит образную характеристику почти всех пьес цикла за исключением четырех (II серия тетрадь 4 «Похоронный марш», «Колыбельная»; III Серия тетрадь 5 «Легенда», «Прелюдия и фугетта»).

В заключении содержатся основные выводы относительно значения фортепианного цикла «Бирюльки» в области музыки для детей.

Приложение 1 содержит список основных сочинений композитора. Данный список произведений входит в книгу «С.М. Майкапар Годы учения».

Приложение 2 сборник: «Антология сочинений Самуил Моисеевич Майкапар «Бирюльки» Ор. 28 Цикл пьес для детей для фортепиано».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава I

О жизни и творчестве С. Майкапара

Самуил Моисеевич Майкапар родился 18 декабря 1867 года в городе Херсоне. Музыка начал учиться на седьмом году у итальянца Гаэтано Молла в Таганроге. В концертах начал выступать с девятилетнего возраста, а с четырнадцати лет стал пробовать свои силы в области композиции. В этом возрасте у Майкапара состоялась встреча со знаменитой пианисткой Софией Ментер, любимой ученицей Листа, что явилось важным для его дальнейшего выбора профессиональной деятельности, как музыканта. При встрече с пианисткой - прослушав исполнение Самуила, София высказала мнение отцу — «У вашего сына большой исполнительский талант. Но техника у него совершенно неразвита. Ему необходимо дать большую виртуозную технику». На предложение пианистки поехать для занятий в Тироль юный Майкапар ответил отказом, объяснив отцу — «Я сейчас только в пятом классе гимназии, и, если я на два года поеду, с тем чтобы ежедневно играть по 12 часов, я останусь на всю жизнь необразованным человеком. Мне хочется окончить гимназию, поступить в университет, получить высшее образование. Ни за что не поеду! Это мое решение имело огромное значение для всей моей жизни и для всей моей будущей музыкальной деятельности».

По окончании Таганрогской гимназии в 1885 году Самуил поступил на юридический факультет Петербургского университета и одновременно — в Петербургскую консерваторию, которую окончил в 1893 году. Юридический факультет университета окончил в 1891 году. Майкапар говорил - «Я нисколько не думал бросать музыку и переходить на юридическую специальность. На юридический факультет я, ведь, поступил исключительно с целью расширить свой умственный кругозор и пополнить свое общее образование. Почему же для

этой цели я выбрал именно этот факультет? Юридический факультет я предпочел потому, что на нем можно было дисциплинировать свое общее мышление, научиться ясно, излагать свои мысли, отделять главное и существенное от менее важного, уметь аргументировать, то есть находить доводы и доказательства для своих утверждений. И, кроме того, здесь не требовалось усиленной и непрерывной работы в течение всего курса, так что я надеялся, поступая именно на юридический факультет, успевать работать в области музыки и посвящать своим музыкальным занятиям столько времени, сколько этого требуют занятия в консерватории. Ко времени поступления в консерваторию и университет я уже принял окончательное решение стать музыкантом и отдаться в будущем музыкальной деятельности, полученное же в университете высшее образование впоследствии применить и приложить к этой самой музыкальной деятельности».

В 1893—1894 годах Самуил Майкапар уехал в Вену совершенствоваться игре на фортепиано у профессора Т. Лешетицкого, под руководством которого работал ежегодно по несколько месяцев до 1898 года. В этот период выпустил в Вене первые два своих опуса: ор. 1 — Шесть немецких романсов для пения с фортепиано и ор. 2 — «Вариации» E-dur для фортепиано. С 1898 по 1901 год Самуил жил в Москве. Давал концерты в Москве, Петербурге и в провинции. Выступал в камерных концертах в Петербурге с профессором Ауэром и в Москве с квартетом Гржимали. Давал также концерты и в Германии. Кроме концертной деятельности, Майкапар занимался в Москве частными уроками и композицией. За это время вышли в печати ор. 3 — Три прелюдии для фортепиано, ор. 4 — «Восемь миниатюр», ор. 5 — «Лирические вариации f-moll», ор. 6 — Сюита в классическом стиле и ор. 7 — Два романса для пения. Во время пребывания в Москве композитор работал и в области музыкально-научного исследования. В 1909 году он выпускает большой труд «Музыкальный слух, его значение, природа, особенности и метод правильного развития». Вторым изданием эта книга вышла в 1915 году. В Москве композитор состоял активным членом и секретарем научно-музыкального кружка под

председательством Сергея Ивановича Танеева.

С 1901 по 1903 год Майкапар работает в музыкальной школе в Твери. Здесь он впервые начинает сочинять художественные произведения для детей и юношества и издает оп. 8 — Восемнадцать маленьких новеллет для фортепиано. Большой успех этих произведений, как у критики, так и в широких кругах педагогов и учащейся молодежи содействовал тому, что вплоть до последних дней жизни он уделял особое внимание в своей творческой деятельности этой отрасли композиции, стараясь пополнить своими произведениями детскую музыкальную литературу.

С 1903 по 1910 год Самуил Майкапар жил в Германии, где давал концерты (в Берлине, Лейпциге и в других городах), преподавал и занимался композицией. За это время вышли в печати в различных издательствах России и Германии opus'ы с 9-го по 15-й для пения и для фортепиано соло. Осенью 1910 года Самуил Моисеевич получает предложение от Александра Константиновича Глазунова вступить в число преподавателей по классу фортепиано в Петербургскую консерваторию, оставляет Германию и переезжает в Петербург. Здесь он в 1912 году получает звание старшего преподавателя, а в 1915 году — звание профессора.

На протяжении двадцати лет педагогической деятельности в консерватории (1910—1930 гг.) Майкапар одновременно непрерывно занимается композицией, научно-исследовательскими работами и концертирует. В этот период выходят в свет opus'ы от 16-го до 28-го, в том числе для детей и юношества — «Театр марионеток» (Дивертисмент из семи номеров), «6 колыбельных сказочек», «Соната для юношества» и «Бирюльки» (26 пьес); из крупных произведений — Соната оп. 19 в издании Беляева, «Вариации E-dur», «Мимолетные мысли» (2 серии) и др. К тому же периоду относятся и научно-исследовательские труды (в рукописи): «О художественном музыкальном ритме», «О фортепианной технике», «О методах разучивания музыкальных произведений на основе исследования процесса их усвоения» и доклады «Об абсолютном слухе по Отто Абрагаму», «О сямской музыкальной системе по

профессору Штумпфу и ее значении для оправдания целесообразности нашей равномерной темперации», «Исследование фортепианной педали» и «Научная организация труда в применении к работе музыканта-исполнителя».

Будучи большим знатоком творчества Бетховена, в 1927 году, в 100-летнюю годовщину смерти этого гениального композитора, Самуил Моисеевич Майкапар дал в Ленинграде в Малом зале консерватории семь вечеров, на которых с исключительным мастерством исполнил последовательно все тридцать две сонаты Бетховена. В том же 1927 году выходит в свет его книга «Значение творчества Бетховена для нашей современности» с предисловием А. В. Луначарского.

В 1930 году Майкапар уходит из консерватории и посвящает себя почти исключительно творческой работе — композиции, игре и научным трудам. За последний период времени (1930—1938 гг.) им написаны следующие произведения: «20 педальных прелюдий» (систематическая школа педализации, с объяснительным текстом), «Первые шаги», №№ 1—16 (для фортепиано в 4 руки), «Песни дня и ночи» — сюита из шести пьес для скрипки с аккомпанементом фортепиано (для 1-й ступени детского ансамбля), «Легкая соната G-dur» в 4-х частях, для фортепиано и скрипки (для детского ансамбля 2-й ступени), «Багатели» — 8 пьес для фортепиано и скрипки, «Трио a-moll» для фортепиано, скрипки и виолончели (для детского ансамбля 3-й ступени — рукопись), два квартета (в рукописи) — квартет d-moll и детский квартет G-dur для трех скрипок и виолончели и «Трудовые песни народов» (по Карлу Бюхеру «Работа и ритм»), в свободной обработке для фортепиано в 4 руки и скрипок в унисон (для детского ансамбля 1-й ступени, № 1—3 — рукопись).

В начале 1938 года Самуил Моисеевич закончил и сдал в печать книгу «Годы учения». Одновременно с этой книгой композитор в последние годы своей жизни работал над трудом под названием «Музыкально-исполнительское художественное творчество». Этот труд доведен им почти до конца. Литературное наследие композитора Самуила Моисеевича, представляющее весьма ценный вклад в музыкально - художественную и научную литературу,

состоит из большого количества музыкальных произведений (около трехсот) и ряда научных трудов как изданных, так и находящихся в рукописи.

Самуил Моисеевич Майкапар скончался на 71 году жизни 8 мая 1938 года в Ленинграде и погребен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища.

Глава II

Некоторые особенности фортепианного цикла «Бирюльки»

Многие композиторы пишут музыку, которую с одинаковым увлечением слушают и взрослые, и дети. Но есть композиторы, которые всё своё творчество посвятили созданию только детской музыки, причём такой, которую дети могли бы не только слушать, но и сами исполнять. В 1901 году Майкапар переехал в город Тверь, где открыл собственную музыкальную школу. Тогда и пришла ему в голову мысль писать детские произведения, которые могли бы исполнять сами дети. Разнообразные небольшие пьески композитора для маленьких, только начинающих исполнителей можно назвать миниатюрами. Они, как фотографии в альбоме, объединяются в циклы. Одним из самых известных в творчестве Самуила Майкапара является цикл фортепианных пьес для детей «Бирюльки». Созданный в 1925-1926 годах, этот цикл пользуется уже более восьмидесяти лет неизменной любовью, как юных музыкантов, так и педагогов.

Пьесы сборника отличает вдохновение, идеальная стройность формы, совершенная отделка деталей. Если вслушаться в звучание слова «Бирюльки» можно отметить, какое оно ласковое, музыкальное. А что же оно означает? Когда-то, давным-давно, это была любимая игра детворы. На стол высыпались кучкой очень маленькие игрушечные вещички – бирюльки. Чаще всего это были вырезанные из дерева чашечки, кувшинчики, половнички и другие кухонные предметы. Бирюльки нужно было достать маленьким крючком, одну за другой, не пошевелив остальные. В детской фортепианной литературе у «Бирюлек» Майкапара был предшественник - фортепианный цикл из четырнадцати миниатюр под таким же названием Александра Лядова (соч. 2 1876 г.). Однако любовь и репутацию классического произведения приобрёл именно цикл Самуила Майкапара.

К сожалению, «Бирюльки» Самуила Моисеевича постигла обычная участь популярного произведения: они переиздавались много раз, как в нашей

стране, так и за рубежом – в США, Польше, Германии, Англии, Австрии, Чехии, Словакии и других странах. Авторские, исполнительские и методические указания - аппликатура, фразировка, педализация – приводились в искажённом виде.

Знакомство с черновиками бирюлек очень интересно. Оно свидетельствует о том, как рождался и созрел цикл. При его создании предметом заботы для композитора было все – от расстановки исполнительских указаний до внешнего вида издания (прижизненные издания «Бирюлек» выходили, как это и было задумано автором, в шести отдельных тетрадах, при едином художественном оформлении).

В цикл Бирюльки входит двадцать шесть пьес, которые композитор оформил в три серии, состоящие из шести тетрадей:

I Серия

Тетрадь 1

1. В садике C-dur
2. Сиротка a-moll
3. Пастушок G dur
4. Осень e-moll

Тетрадь 2

5. Вальс D-dur
6. Тревожная минута h-moll
7. Полька A-dur
8. Мимолётное видение (Скерцино) fis –moll

II Серия

Тетрадь 3

9. Маленький командир C-dur
10. Сказочка a-moll
11. Менуэт F-dur
12. Мотылёк d-moll

Тетрадь 4

13. Музыкальная шкатулочка B-dur
14. Похоронный марш g-moll
15. Колыбельная Es-dur
16. Песнь моряков (Канон) c-moll

III Серия

Тетрадь 5

17. Легенда E-dur
18. Прелюдия и фугетта cis-moll
19. Эхо в горах H-dur
20. Гавот gis-moll

Тетрадь 6

21. Весною As-dur
22. Семимильные сапоги f-moll
23. На катке (Токката) Des-dur
24. Облака плывут b-moll
25. Романс Fis-dur
26. Всадник в лесу (Баллада) es-moll

Понимая, сколь важна для маленьких музыкантов образность, Самуил Моисеевич очень серьезно относился к поиску более ярких названий для пьес. Не всегда это были первые, приходившие на ум названия. Так, в первоначальном варианте «Тревожная минута» называлась «Беспокойство», «Мотылёк» - «Эльф», «Легенда» - «Грёзы (легенда)», «Весною» - «Малютка», вместо «Гавота» поначалу была задумана пьеса «Лунный свет».

Одни пьесы появились сразу в законченном виде, другие подвергались доработке и переработке. Так, не сразу появился «Маленький командир»: сначала родилась «Непрерывная работа». Она явилась мелодическим зерном для «Маленького командира». Миниатюра «Семимильные сапоги» по первоначальному замыслу имела совершенно другую идею.

При создании цикла Самуил Моисеевич сокращал запись многих пьес, о чем свидетельствуют черновики фортепианного цикла. Вместо полностью

выписанных повторений некоторых эпизодов композитор употребляет знаки репризы. При этом нотный текст сокращается порой вдвое. Он не случайно выбирает такой приём записи, поскольку такой способ очень упрощает выучивание текста наизусть.

Благодаря привычке Самуила Майкапара датировать свои записи, можно отметить четкую хронологию создания фортепианного цикла «Бирюльки». На чистовом автографе первых двух тетрадей указано: «Написаны 25, 26, 27 июня. Закончены к печати 3-го июля 1925 года». Работа над циклом шла последовательно – пьесы сочинялись в том порядке, в котором они теперь известны. «Маленький командир», «Сказочка» «Менуэт» были написаны 1 августа в Евпатории, следующие пьесы - осенью и зимой в Ленинграде. Последняя дата - в пьесе «На катке» - 3 марта 1926 года. Вскоре после этого были написаны и самые последние пьесы сборника (они уже не были датированы).

«Бирюльки» Майкапара заняли особое место в детской фортепианной музыке и представляют ценность в педагогическом репертуаре не только благодаря художественным особенностям пьес сборника, но и в силу методических достоинств. Сборник этот интересно сопоставить с циклами И.С. Баха. Как и «Хорошо темперированный клавир» Баха, «Бирюльки» дают пьесы во всех двадцати четырёх тональностях. Однако конструктивный принцип построения цикла «Бирюльки» иной. Если в «Хорошо темперированном клавире» новая тональность появляется в результате движения от пьесы к пьесе по хроматической гамме, и таким образом лёгкие и трудные пьесы чередуются, то в «Бирюльках» тональный план построен иначе.

Самуил Майкапар предусмотрел несколько уровней членения цикла:

- весь цикл делится на три серии;
- шесть тетрадей.
- I серия (тетради 1 и 2) дает пьесы начиная с тональностей с тремя диезами;

- II серия (тетради 3 и 4) движение от тоналностей без ключевых знаков к тоналностям уже с тремя бемолями;
- III серия (тетради 5 и 6) охватывает пьесы в тоналностях с четырьмя, пятью и шестью знаками. В последней паре пьес, миниатюра №25 в тоналности Фа – диэз мажор, которая соответствует пьесе №26 в тоналности ми – бемоль минор, как тоналности энгармонически равной ре-диэз минору, то есть параллельной Фа – диэз мажору.

Таким образом, исходя из того что всего тоналностей двадцать четыре, пьес в сборнике двадцать шесть, поскольку тоналности До мажор и ля минор являются исходными точками движения в диэзные и бемольные тоналности и повторены дважды. Следует отметить, что все издания «Бирюлек» состоят из шести тетрадей - в каждой по четыре пьесы, только в последней тетради шесть пьес. В данной главе работы, используя редакцию «Антология сочинений» фортепианный цикл «Бирюльки» Самуила Майкапара, где за основу взяты описания цикла и даны пояснения внуком Александром Майкапаром по первоначальному плану композитора Самуила Моисеевича, две последние пьесы, демонстрируют возможности энгармонизма и изначально должны были составлять отдельную седьмую тетрадь цикла.

«Бирюльки» С. Майкапара – уникальный цикл для детей: он знакомит юных пианистов со всеми тоналностями, как и «Хорошо темперированный клавир» Баха, но при этом говорит с ними на романтическом музыкальном языке. «Бирюльки» вводят юного пианиста в мир Мендельсона, Шумана, Чайковского, Грига. Романтическая музыка не имеет другого такого цикла пьес во всех тоналностях для начинающих.

Если рассматривать цикл с методической стороны и целно, как в данной антологии сочинений, пояснил внук Александр Майкапар, можно обратить внимание на педализацию и аппликатуру данного цикла. При художественном исполнении имеет применение и медленно поднимаемая, и быстро поднимаемая педаль. В авторской интерпретации, т.е. нотном издании, которое применимо в данной работе, аппликатура порой слишком

детализирована. Как оговаривает внук Александр Майкапар, избыточные для зрелых музыкантов, эти указания, как показывает опыт педагогов-практиков, совершенно необходим для ещё маленьких пианистов, которым трудно вспомнить аппликатуру, выставленную лишь при первом проведении данного музыкального материала (см. в приложении нотный текст).

Сборник «Бирюлек» является циклом разнохарактерных пьес, имеет художественное значение в целом. Но мы вряд ли услышим его исполнение целиком так же, как и «Инвенции» и «Симфонии» Баха или «Детский альбом» П.И. Чайковского, по изначальному замыслу автора «Бирюльки» задуманы как единое произведение. Точно зная тональный план цикла и проиграв или прослушав весь цикл целиком можно сказать, что появление каждой пьесы является как сюрприз, а не диссонанс с предыдущей. Эта особенность опять-таки заставляет вспоминать «Инвенции» и «Симфонии» Баха, в которой каждая пьеса является одновременно как самостоятельным произведением, так и звеном в цепи. Совершенно очевидно, что создать стройную сюиту из 26 пьес, каковой является цикл «Бирюльки» мог лишь большой мастер.

Глава III

Анализ пьес фортепианного цикла «Бирюльки»

Все пьесы цикла «Бирюльки» либо программны, либо четко жанрово определены. Их названия подсказывают ребёнку содержание миниатюры, помогая развернуться его творческой фантазии. В каждой пьесе раскрывается один определённый музыкальный образ. Темы обычно непротяжённые, но очень яркие и мелодичные. Простыми и лаконичными средствами Майкапару удаётся достичь почти зрительного эффекта, глубокой образной выразительности. В "Бирюльках" мы не найдём сложных тематических разработок, в них преобладает экспозиционный тип изложения, их достоинство в самом тематическом материале, а не в его развитии. Разнообразие в повторении тем достигается путём изменения гармонического фона, смены регистра или фактуры. Гармоническое содержание пьес предельно просто, но даже в этой простоте Майкапар добивается удивительной свежести звучания и проявляет неистощимую фантазию. Достаточно посмотреть все заключительные кадансы - при одинаковой для всех гармонической функции (D-T) как по-разному они решены. Излюбленный приём Майкапара, вовсе не характерный для детской музыки у других композиторов,- это использование полифонии, которую он считал необходимым условием для развития подлинного пианизма. Полифоническое изложение использовано во многих пьесах ("Песня моряков", "Весною" и др.), но ярче всего проявилось в его фугеттах, в которых можно встретить и тему в увеличении, и в обращении - всё как в настоящих фугах, только в миниатюре.

Пьесы этого цикла лаконичны в пределах 1-2 страниц. Несмотря на это, в них присутствует методическая продуманность, зашифрованная автором тщательностью графического оформления. Это четкое обозначение темпа с указанием метронома, характер пьесы, штрихи, динамика, чрезмерно

проставленная аппликатура, педаль не в шаблонном использовании, а оправданная художественными целями.

Среди музыкальных бирюлек композитора, прежде всего, это детские музыкальные портреты.

Пьеса «Пастушок» I серия тетрадь 1. Вот маленький пастушок. Ясным солнечным днём он вышел на летний цветущий луг возле речки. Чтобы не скучно было пасти своё стадо, он срезал себе камышинку и сделал из неё маленькую свирель. Светлый, радостный наигрыш зазвенел над лугами.

Здесь можно услышать ясное и чёткое звучание шестнадцатых, которые имитируют посвист свирели. Так же следует обратить внимание на изменения настроения в средней части пьесы, подчеркнутый тревожный, сумрачный характер мелодии в низком регистре.

Пьеса исполняется в достаточно подвижном темпе, легко, беззаботно.

«Маленький командир» II серия тетрадь 3. А вот перед нами "Маленький командир". Он очень воинственный, мужественный и отважный. Громким голосом он энергично отдаёт чёткие и уверенные приказы, акцентируя каждое своё слово. Мы не знаем, кому они предназначаются - оловянными солдатами, мягкими игрушками или таким же друзьям-ребятишкам, как и он сам.

Но музыка нас убеждает, что любой приказ такого командира будет беспрекословно выполнен, потому что сам он полон твёрдости и решимости. В этой пьесе очень важны акценты.

«Сиротка» I серия тетрадь 1. Ещё один музыкальный портрет - пьеса "Сиротка". Характер пьесы - печальный, жалобный, словно поёт песню одинокий сиротливый голос. В начале пьесы фразы более протяжённые - как будто нам повествуют, рассказывают о чём-то. К концу пьесы появляются короткие интонации, состоящие из двух нот - имитирующие жалобу или просьбу.

«Мотылёк» II серия тетрадь 3. А вот, как интересно композитор в маленькой миниатюре изобразил мотылька. Мотылёк гораздо меньше бабочки, у него нет таких больших и красивых крыльев, поэтому он менее грациозен и изящен. Зато его полёт более стремительный и лёгкий. И это очень точно передаёт музыка, слушая которую мы как будто видим перелетающего с цветка на цветок маленького мотылька. Эта пьеса изящная, лёгкая, нежная, ярко изобразительного характера. Темп оживлённый, но не слишком быстрый. Несмотря на обилие артикуляционных штрихов (легато, нон легато, стаккато), фразы объединяются по четыре такта. В средней части (9-16-й такты) появляется некоторая встревоженность, трепетность.

Динамика становится более выпуклой. Постепенно звучность затихает, средняя часть заканчивается фермой (мотылек, постепенно опускаясь, присел и затих). В репризе начальный мотив с замедлением, осторожно, удивлённо, а заключительный - в темпе (мотылёк вспорхнул и улетел).

В пьесе «Тревожная минута» I Серия тетрадь 2 композитор очень точно передаёт настроение: беспокойство, грусть, тревогу. Трепетный, взволнованный характер музыки создаётся прерывистой мелодией и вторящим ей беспокойным пульсирующим аккомпанементом.

Здесь важно звучание двух планов - ясной мелодии и мягкого аккомпанемента. Короткие лиги в мелодии объединяются длинной фразировочной линией по четыре такта.

Есть в цикле "Бирюльки" пьесы, объединённые другой тематикой - музыкальные пейзажи.

Пьеса «Осень» I серия тетрадь 1. В этой музыке запечатлена грустная картина поздней осени, когда деревья уже сбросили свой роскошный увядающий золотой убор и перелётные птицы давно покинули родные края. Вся природа умолкла, замерла в ожидании зимы. Приглушённые медленные аккорды очень точно передают ощущение скованности, оцепенения.

Только тихий морозящий дождик привносит какое-то еле заметное движение. Печальный, заунывный характер пьесы создаётся спокойным темпом, певучей мелодией, мерным ритмом.

«На катке» (Токкатина) III Серия тетрадь 6. Но вот наступила зима. Она принесла с собой весёлые зимние забавы, о которых и рассказывает пьеса "На катке". Снова перед нами почти живая картинка из жизни детворы.

Короткие повторяющиеся фразы, словно шаги разбега, за которыми следует долгое скольжение по льду.

Так обычно двигаются начинающие конькобежцы. Музыка нам опять подсказывает, что перед нами не взрослый фигурист, а ребёнок.

«Весною» III Серия тетрадь 6. Пьеса - миниатюра "Весною". В ней можно услышать голоса пробуждающейся после зимней спячки природы: звон ручейков(1-4-й такты), оживлённые птичьи трели(5-21-й такты).

Музыка светлая, нежная, прозрачная, совсем как свежий весенний воздух.

В "Бирюльках" Майкапара нет пьесы, которая бы называлась "Летом", но это время года легко узнаётся в некоторых его миниатюрах.

Пьеса **«В садике» I серия тетрадь 1.** открывает цикл "Бирюльки". Слушая её, живо представляешь тёплый летний день и детскую площадку в тенистом саду. Музыка передаёт весёлый характер детских игр. Фактурное изложение пьесы простое, но встречаются двойные ноты. В верхнем голосе прослеживается мелодия. Иногда мелодия проходит в двойных нотах и в нижнем голосе.

Фразировка следует по 4 такта. Штрихи чередуются - легкое staccato сменяется мягким marcato. Пьеса исполняется в максимально подвижном темпе.

Очень интересна, пьеса Майкапара **«Эхо в горах» III серия Тетрадь 5.** Пьеса показана яркой изобразительностью, окраской звука. Каждой громкой фразе вторит эхо.

Оно тихо отзывается и словно передразнивает громкую музыку её отголосками. Каждый звук отражается, как в зеркале, но бледно, неясно, таинственно.

Ещё один музыкальный пейзаж - это пьеса «Облака плывут» III серия тетрадь 6. Пьеса носит суровый, мрачный, загадочный характер. Мелодия звучит низко, таинственно. Похоже, что приближаются тяжёлые предгрозовые облака. Они медленно ползут по небу, надвигаясь друг на друга. Пьеса исполняется *moltole gatissimo* - и это требует большого слухового внимания. Но вот, в середине пьесы музыка вдруг зазвучала ласково, в высоком регистре, светло, прозрачно, как будто в этой мрачной лавине облаков наметился просвет. Но очень скоро просвет этот стал затягиваться, закрываться хмурыми облаками. Музыка опять зазвучала тихо, мрачно. Постепенно всё затихло, как перед грозой.

Все мы любим сказки - весёлые, добрые, с чудесами и приключениями. Музыка тоже может рассказывать сказки, но не словами, а звуками. Вот и композитор Майкапар включил в свой цикл "Бирюльки" ряд пьес, носящий сказочный характер. «Музыкальная шкатулочка» II серия тетрадь 4. Приоткрыв музыкальную шкатулку можно погрузиться в мир сказок. Короткая пьеса - миниатюра очень точно передаёт игру крошечных колокольчиков. Пьеса написана в очень высоком регистре.

«Мимолётное видение» I серия тетрадь 2. Лёгкая, воздушная, изящная пьеса. Одинаковые интонации похожи на кружение или взмахи лёгких крылышек. Может быть, композитор хотел рассказать нам о красивом мотыльке или сказочном эльфе? В середине мелодия перемещается из верхнего регистра в нижний, становится более таинственной, тревожной, звучит с остановками, вопросительно(17-24-й такты).

Вдруг движение прекратилось, звучит таинственная пауза - видение исчезло, потерялось (такты 25-30).

Но вот опять знакомая порхающая интонация начала мерцать. Мелодия поднялась высоко и исчезла совсем.

Пьеса «Семимильные сапоги» III серия тетрадь 6. Музыка размашистая, широкая, тяжёлая, состоит из огромных скачков-прыжков, в ней много акцентов. Одни звуки отрывистые, другие плавные, как будто скороход шагает по-разному, то переступает, то летит. В ней чувствуется настроение тревоги. Пьеса имеет большой диапазон.

У следующего музыкального произведения нет такого конкретного звукового образа, как в предыдущих пьесах. Майкапар дал ему название «Сказочка» II серия тетрадь 3. Если проследить, как меняется окраска музыки, её настроения, то становится понятным, о чём повествуется в сказке. Музыка этой пьесы носит спокойный, повествовательный характер. Словно кто-то тихо рассказывает сказку и под эту спокойную речь, начинаешь дремать и постепенно засыпаешь.

Кто из нас не любит танцы? В старину без танцев не обходился ни один бал. Композитор тоже включил в свой сборник «Бирюльки» некоторые танцы. Только его танцы, я думаю, больше подходят для кукольного бала. Они словно специально для этого написаны. В чём же их особенность? Их музыка

сохраняет все те свойства, которые есть в настоящих «взрослых» бальных танцах, но только всё это как будто в миниатюре.

«Полька» I серия тетрадь 2. Музыка «Польки» Майкапара оживлённая, лёгкая. Поскольку она звучит в очень высоком регистре, то производит ощущение «кукольности». Музыка носит весёлый, озорной, задорный характер. А повторяющиеся высокие отрывистые звуки (форшлагги) похожи на шутливое взвизгивание скрипок в оркестре:

В отличие от польки «Вальс» I серия тетрадь 2 плавный и лирический танец. Слово «вальс» означает «вращательный» и, действительно, в танце преобладают кружащиеся изящные движения. Поэтому музыкальные фразы у него более округленные, плавные, мягкие.

В начале и в конце вальса характер музыки весёлый, праздничный. В середине пьесы меняется настроение музыки. Она звучит плавно и нежно.

В конце средней части музыка звучит неуверенно, вопросительно, нежно.

Следующий танец «Менуэт» II серия тетрадь 3. Этот танец гораздо старше польки и вальса. Ему, по меньшей мере 300 лет. Его танцевали на балах кавалеры и дамы в напудренных париках и в нарядных одеждах. Сам танец исполнялся мелкими неторопливыми шажками и больше был похож на какую-то церемонию раскланивания друг перед другом. Фактура пьесы не сложная.

Менуэт Майкапара звучит в сдержанном темпе, предполагающее размеренное движение с маленькими остановками между музыкальными фразами, как будто танцующие куклы застывают на мгновение в красивых позах.

Сродни менуэту его современник «Гавот» III серия тетрадь 5. Это такой же изысканный и церемонный придворный танец. Гавот у Майкапара как и другие танцы цикла «Бирюльки», производит полное впечатление «игрушечно» музыки. В этом гавоте слышны то плавные, то отрывистые интонации, которые похожи на церемонные поклоны и приседания. Потом ненадолго появляется отчётливая, решительная мелодия в низком регистре.

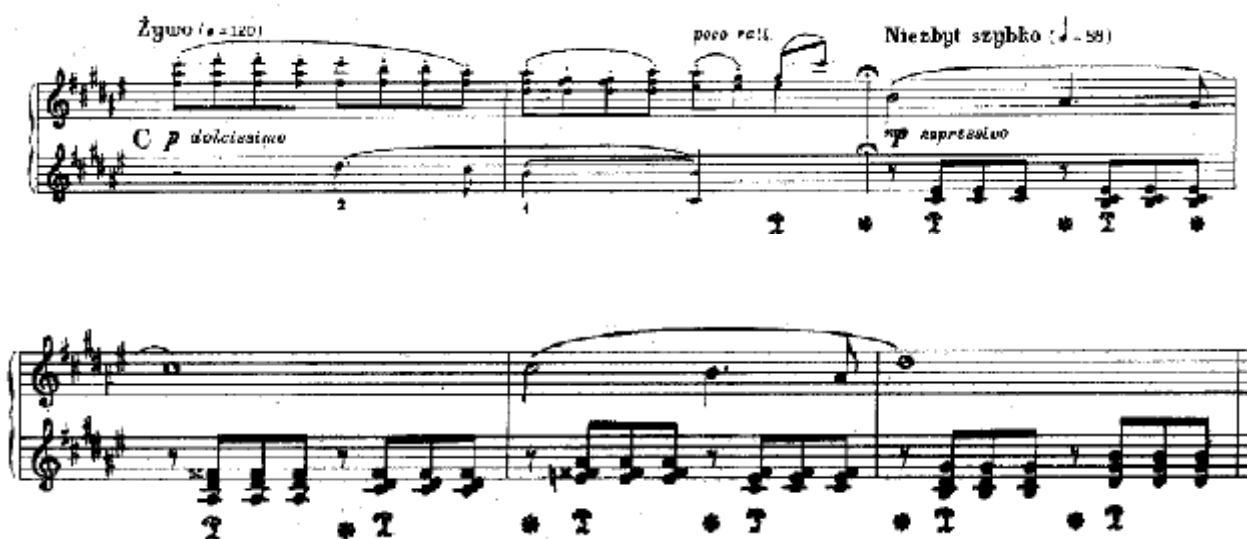
Вторая, средняя часть гавота называется «Мюзет». Мюзет - название пастушьей волынки или танца под аккомпанемент волынки. Эта часть гавота похожа на сельский танец. В аккомпанементе слышны монотонные звуки волынки, а светлая приветливая, беззаботная мелодия похожа на игру народных свирелей, дудочек.

Третья часть гавота С. Майкапара совсем короткая. Она возвращает нас к первой мелодии - печальной, нежной, лёгкой.

Помимо танцевальной музыки в «Бирюльках» Майкапара есть пьесы песенного характера. Это «Романс» и «Песнь моряков».

В «Романсе» III серия тетрадь 6 выражены разные настроения: светлая грусть, и волнение. Начинается романс со вступления - светлого, оживлённого. Сама песенная мелодия романса задумчивая, мечтательная, грустная. Она звучит медленнее, чем вступление, и заканчивается в каждой фразе направленными вверх вопросительными интонациями.

Появляется проигрыш - аккорды, которые звучали в начале романса, во вступлении. Но теперь они окрашены грустью.

Начальная мелодия романса становится властной, решительной, но постепенно она смягчается.

В заключении снова возвращается светлое настроение и наступает успокоение, слышатся лёгкие просветлённые вздохи.

Пьеса песенного характера – «Песнь моряков» II серия Тетрадь 4. Благодаря чёткому заострённому ритму пьеса похожа на марш, волевой, энергичный. Она написана в форме канона. Одну и ту же мелодию поют два голоса, но не одновременно. Второй голос вторит первому. Первый голос звучит в более высоком регистре, второй - ниже. Он, как в зеркале, повторяет все интонации первого голоса.

Завершает цикл «Бирюльки» пьеса-баллада «Всадник в лесу» III серия тетрадь 6. Решительный, порывистый характер пьесы создаётся стремительным темпом, яркой динамикой, чёткой артикуляцией.

В середине музыкальный материал меняется, становится тяжёлый, словно всадник заблудился и пробирается сквозь дремучий лес:

А в последней фразе музыка стремительно и с ускорением движется вверх - всадник умчался и исчез.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря художественным достоинствам, пониманию детской психологии и учету особенностей детского развития, пьесы фортепианного цикла «Бирюльки» Самуила Майкапара всегда актуальны и прочно вошли в репертуар маленьких пианистов. В свою работу композитор вложил «прозрачность образов, юмор и лиризм». Красочные и вместе с тем светлые пьесы помогают детям увидеть яркие картинки из жизни. Композитор всегда думал о том, чтобы ученикам хотелось не только исполнять, но и слушать созданную им музыку. Детям нравятся ярко образные и вместе с тем простые по фактуре произведения. Цикл данных пьес используется в педагогической практике не только по специальности фортепиано, но и очень актуален в предметах теоретического цикла. Особенно применим на уроках слушания музыки. Исходя из собственного педагогического опыта при слушании циклов различных выдающихся композиторов П.И. Чайковского «Детский альбом», М.П. Мусоргского «Картинки с выставки», С.С. Прокофьева «Петя и волк», К. Сен-Санса «Карнавал животных», С.М. Майкапара «Бирюльки». В первую очередь для юных учащихся затрагивается образная сфера, характеры того или иного произведения. Дети всегда очень ярко и эмоционально (особенно 7-ми летки) передают свои впечатления, изображая рисунки и устным ответом. Чаще всего яркая и образная характеристика произведений откладывается очень точно в памяти учащихся, которая в дальнейшем применима при исполнении пьес, так как дети сами исполнили пьесы из фортепианного цикла «Бирюльки». Даже спустя несколько уроков слушания музыки они с лёгкостью вспоминают название пьес и композитора написавшего их.

Цикл фортепианных пьес для детей С. М. Майкапара принадлежит к числу классических произведений педагогического репертуара и стоит в одном ряду с другими авторитетными сборниками, например такими как – «Инвенции и «Симфонии» И.С. Баха, «Альбом для юношества» для фортепиано Р.

Шумана, «Времена года» П. Чайковского, «Тридцать детских пьес» Д. Кабалецкого, «Детская музыка» С. Прокофьева, «24 прелюдии» Д. Шостаковича, «Десять очень легких пьесок» Н. Мяковскокого, «В виртуальном мире» С. Слонимского, «Альбом для детей и юношества» А. Немтина, «Шесть детских пьес для фортепиано в четыре руки» А. Аренского, «Бирюльки» А. Лядова, «Альбом пьес для детей» Г. Свиридова, «Детский уголок» К. Дебюсси, «Фортепианный цикл, основанный на венгерских народных песнях» Б. Бартока, «Тетрадь для юношества» Р. Щедрина». В современной музыке можно выделить «Игрушки из старого сундука» альбом фортепианных пьес для детей М. Бирюкова, «Музыка добра и света» В. Коровицына и т.д... В таком ярком репертуаре выдающихся композиторов узнают образы, и характеры произведений, и передают свои впечатления, а так же воспитываются и получают игровые навыки многие тысячи ребят. Наряду с сочинениями других композиторов продолжают исполняться и пьесы С. Майкапара.

Мастерство и дарование Самуила Моисеевича Майкапара — пианиста и композитора — были отмечены А. Рубинштейном, Э. Григом, И. Энгелем. Вклад композитора в создание музыки для детей и юношества очень значителен, им написано свыше 200 пьес, большинство которых поныне входит в репертуар начинающих пианистов.

Писать музыку для детей – очень нужное, почётное, но не лёгкое дело. В.Г.Белинский писал «Нужна душа благодатная, любящая, кроткая, мелодическая, простодушная; ум возвышенный, образованный, живое воображение, живая поэтическая фантазия, способная представить всё в одушевлённых радужных образах» - всё эти черты из высказывания Белинского, можно отнести к композитору Самуилу Моисеевичу Майкапару. Творчество этого композитора будет во все времена актуально в детской музыке, как для слушателей, так и для исполнителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коровицын В. «Музыка добра и света». Альбом фортепианной музыки для детей. Средние и старшие классы ДМШ. М.: МРІ 2016г., - 60 стр.
2. Майкапар С.М. «Бирюльки» Op.28 цикл пьес для детей для фортепиано. Антология сочинений. Ч.: МРІ 2006г., - 54 стр.
3. Майкапар С. М. «Музыкальное исполнительство и педагогика». Из неизданных трудов. Антология сочинений. Ч.: МРІ 2006г., - 224 стр.
4. Майкапар С. М. «С.М. Майкапар Годы учения». М.: Государственное издательство «Искусство», 1938г., - 200стр.
5. «Молодой ученый» в Ежемесячный журнал. № 7 (42) / 2012 ISSN 2072-0297. М.:, ООО «Издательство Молодой ученый» - 355стр.
6. Николаев А. «Фортепианное наследие Чайковского». М.: «Государственное музыкальное издательство», 1949г. – 208стр.
7. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000г. -80стр. (серия для дошкольников и младших школьников).
8. Холопова В. «Путь по центру. Композитор Родион Щедрин». М.: Композитор 2000г. -310 стр.

Ссылки

1. <http://www.popurri.kz/detskie-muzykalnye-cikly/s-majkapar-biryulki/>
2. [http://dshi4.muzkult.ru/img/upload/2863/documents/PloKhova T.V. Osobennosti detskoj syuity Biryulki S.Majkapara i osobennosti raboty nad pesami.pdf](http://dshi4.muzkult.ru/img/upload/2863/documents/PloKhova_T.V._Osobennosti_detskoj_syuity_Biryulki_S.Majkapara_i_osobennosti_raboty_nad_pesami.pdf)
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-detstva-v-fortepiannyh-tsiklah-r-shumana-i-p-chaykovskogo>
4. <http://klimkin-notes.ru/wp-content/uploads/2017/03/T.V.-Sinitskaya.-Detskie-fortepiannye-albomyi-v-muzyikalno-pedagogicheskoy-praktike-.doc>

**Список музыкальных произведений для детей и для юношества
С. М. Майкапара**

№ № п. п.	Opus		Где издано
		I. Для фортепиано в 2 руки	
1	4	№ 3. Детская пьеса (Piese enfantine) для детей	Музгиз (Москва)
2—5	6	№№ 1—4. Маленькая сюита в классическом стиле для юношества № 1. Прелюд и фугетта № 2. Ариэтта № 3. Гавот № 4. Тарантелла	Там же
6—23	8	№№ 1—18. Маленькие новеллетты для юношества № 1. Токката № 2. Мелодия № 3. Сказочка № 4. В кузнице № 5. Свирель № 6. Колыбельная № 7. Ариэтта № 8. Листок из альбома № 9. Вальс № 10. Ноктюрн № 11. Фугетта № 12. Танец марионеток № 13. Скерцино № 14. Вариации на русскую тему № 15. Итальянская серенада № 16. Романс № 17. Грустное настроение № 18. Русалка (этиюд)	Там же
24—35	14	12 кистевых прелюдий без растяжения на октаву	
36—41	15	Пастушеская сюита (Suite pastorale) для детей № 1. Утром № 2. Жалоба № 3. Вечером № 4. Свирель № 5. Диалог № 6. Эпилог: Ночь	Тритон (Ленинград)

№ № п. п.	Opus		Где издано
42—53	16	12 альбомных листков (12 Albumblätter) для юношества № 1. Скерцино № 2. Грезы № 3. В разлуке № 4. Маленькое рондо № 5. Канон № 6. Музыкальный клоун № 7. Прелюд № 8. Романс № 9. Воспоминание № 10. Менуэт № 11. Вальс № 12. Песенка с вариациями	
54—60	21	Театр марионеток (Дивертисмент из 7 номеров) для юношества № 1. Пролог № 2. Падчерица и мачеха № 3. На войне № 4. Танец клоунов № 5. Ловля бабочек № 6. Песнь трубадура № 7. Шествие марионеток	Музгиз
61	22	Большая сонатина в 4-х частях, для детей I. Allegro II. Arietta III. Intermezzo IV. Rondo finale	Музгиз
62—67	24 и 24а	Колыбельные сказочки (Contes berceuses) для детей, №№ 1—6	Там же
68	27	Соната для юношества — в двух частях I. Allegro moderato II. Andantino, quasi Allegretto	Там же
69—94	28	Бирюльки, 26 пьес для детей № 1. В садике № 2. Сиротка № 3. Пастушок № 4. Осенью № 5. Вальс № 6. Тревожная минута № 7. Полька	Тритон, Ленинград- ское отделение Музгиза

№ № п. п.	Opus		Где издано
		№ 8. Мимолетное явление № 9. Маленький командир № 10. Сказочка № 11. Менуэт № 12. Мотылек № 13. Музыкальная шкатулочка № 14. Похоронный марш № 15. Колыбельная № 16. Песнь моряков (Канон) № 17. Легенда № 18. Прелюд и фугетта № 19. Эхо в горах № 20. Гавот № 21. Весною № 22. Семимильные сапоги № 23. На катке (Токката) № 24. Облака плывут № 25. Романс № 26. Всадник в лесу (Баллада)	
95—101	30	Маленькая сюита (Suite mignonne) из семи номеров, для юношества, №№ 1—7	Музгиз
102—104	31	Стаккато-прелюдии, №№ 1—3	Тритон
105—128	33	Миниатюры, 24 пьесы для детей № 1. Вальс № 2. Раздумье № 3. Гавот № 4. У моря ночью (Этюд) № 5. Мазурка № 6. Тарантелла № 7. Дальняя дорога № 8. Бабочка № 9. Призывная песнь № 10. В тумане № 11. Дружная работа № 12. Росинки № 13. Тихое утро № 14. Страшный рассказ № 15. Конница идет № 16. Маленькая прелюдия № 17. Песенка № 18. Бурный поток (Этюд) № 19. Звездная ночь № 20. Рассказ моряка (Баллада) № 21. Эолова арфа (Этюд) № 22. Элегия № 23. Веселая игра № 24. Драматический отрывок	Тритон, Музгиз

№ № п. п.	Opus		Где издано
128	36	2-я сонатина G-dur в 4-х частях для юношества I. Allegro comodo II. Andantino III. Intermezzo IV. Finale	Музгиз
130—133	—	Четыре прелюдии и фугетты, для детей 1. C-dur 2. A-moll 3. G-dur 4. E-moll	Рукопись
134—153	—	20 педальных прелюдий (систематическая школа педализации, с объяснительным текстом) для детей — №№ 1—20	Рукопись
154—155	—	В альбом детям. Две пьесы: № 1 — Лирическая сцена № 2 — Детский танец	Рукопись
156—171	29	II. Для фортепиано в 2 руки Первые шаги №№ 1—16	Тритон, Ленинград- ское отделение Музгиза
172—177	32	III. Для детского инструментального ансамбля Песни дня и ночи, сюита из шести пьес для скрипки с аккомпанементом фортепиано (для 1-й ступени детского ансамбля): № 1. Вечерняя песня № 2. 2-я вечерняя песня № 3. Песня ночи № 4. Утренняя песенка (Пастушеский наигрыш) № 5. Песня дня: песнь работы № 6. 2-я песнь дня: Марш	Муз. изда- тельство Тритон
178	34	Легкая соната G-dur, в 4-х частях, для фортепиано и скрипки (для детского ансамбля 2-й ступени): I. Allegro moderato II. Andantino III. Intermezzo (Scherzino) IV. Finale	Муз. изда- тельство Тритон

№ № п. п.	Opus		Где издано
179—186	35	Багатели, 8 пьес для ф-п. и скрипки (для детского ансамбля 1-й ступени — №№ 1—4 и 2-й ступени — №№ 5—8): № 1. Марш № 2. Легенда № 3. Юмореска № 4. Ариэтта № 5. Прелюд и фугетта № 6. Скерцино № 7. Тихое озеро № 8. Бурное озеро	Муз. изда- тельство Тритон
187—189	—	Трудовые песни народов (по Карлу Бюхеру) «Работа и ритм»—в свободной обработке, для ф-п. в 4 руки и скрипок в унисон (для детского ансамбля 1-й ступени), №№ 1—3 № 1. Песнь метисок при размалывании маиса на ручных мельницах (Америка) № 2. Песнь индусских рабочих при выкачивании воды из запруженных рисовых полей (Индия) № 3. Нижнерейнская песенка, сопровождающая пропалывание льна (Германия)	Рукопись
190	—	Трио a-moll для ф-п., скрипки и виолончели (для детского ансамбля 3-й ступени), одночастное	Рукопись

