

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича»

**Исполнительский анализ и обобщение методических рекомендаций по изучению
пьес Д.Д. Шостаковича на примере цикла «Три фантастических танца», ор 5**

Методическая работа

Автор - **Соврикова Лариса Андреевна**, заслуженный работник культуры РФ,
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, преподаватель высшей
квалификационной категории ДМШ имени Д.Д. Шостаковича, ответственный секретарь
Международных фестивалей «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде»

г. Калининград 2022

План Методической работы

I. Вступление

II. Изучение произведений Д.Д. Шостаковича как важный фактор творческого развития учащихся ДМШ. Рекомендуемый список пьес Д.Д. Шостаковича для исполнения учащимися фортепианного отделения ДМШ

III. Традиции и социокультурные практики ДМШ им Д.Д. Шостаковича в системе детского музыкального образования

IV. Исполнительский анализ и обобщение методических рекомендаций по изучению пьес Д.Д. Шостаковича на примере цикла «Три фантастических танца», ор 5

V. Заключение

I. Вступление

Учитывая необходимость внедрения в профессиональную практику образования музыкальной культуры XX века, что является одной из самых современных тенденций музыкознания, данная методическая работа представляет некое обобщение многолетней педагогической практики преподавателя фортепиано, работающего в ДМШ им. Д.Д. Шостаковича (г. Калининград). Тема естественным образом созрела в недрах калининградской детской музыкальной школы, носящей имя Д.Д. Шостаковича, школы, долгие годы серьезно и профессионально проводящей работу по изучению и популяризации творчества композитора.

Практическая значимость разработки заключается в формировании познавательного интереса, развитии творческой активности и мотивации учащихся через анализ воздействия музыкального творчества композитора на развитие обучающихся. Работа содержит рекомендуемый список пьес Д.Д. Шостаковича для изучения учащимися ДМШ, а также исполнительский анализ и обобщение методических рекомендаций по изучению пьес Д.Д. Шостаковича на примере цикла «Три фантастических танца», ор 5.

II. Изучение произведений Д.Д. Шостаковича как важный фактор творческого развития учащихся ДМШ.

Рекомендуемый список пьес Д.Д. Шостаковича для исполнения учащимися ДМШ

Музыка Д. Шостаковича имеет огромное воздействие на формирование подрастающего поколения. Фортепианное творчество Д.Д. Шостаковича принесло с собой новый звучащий образ фортепиано, сочинения композитора участвуют в современном процессе жанрового обновления фортепианной литературы. В калининградской ДМШ им. Д.Д. Шостаковича на фортепианном отделении постижение музыкального языка современности начинается с детского возраста, благо располагает к этому наличие детского репертуара в творчестве великого Д.Д. Шостаковича. Именно поэтому фортепианный цикл Д.Д. Шостаковича "Детская тетрадь", ор. 69 для учащихся младших классов фортепианного отделения ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в именной калининградской школе входит в обязательный репертуар и является незаменимым учебным материалом.

Начинающие пианисты на примере цикла «Детская тетрадь» ор. 69:

- знакомятся с основными жанрами (марш, танец) и их характерными чертами
- знакомятся с пьесами программного содержания, это развивает воображение у ребенка и подразумевает эмоциональный отклик
- на простых примерах дети постигают новый для них музыкальный язык XX- го столетия

Изучение произведений Д.Д. Шостаковича продолжается в старших классах ДМШ:

Рекомендуемый список пьес Д.Д. Шостаковича для изучения учащимися старших классов ДМШ	
5 класс	Д. Шостакович Сборник «Нетрудные пьесы»: «Весенний вальс» до мажор, «Полька» ля минор
6 класс	Д. Шостакович «24 прелюдии» ор. 34. №№1, 2, 6,13. Д. Шостакович «Фантастические танцы» ор.5
7 класс	Д. Шостакович «Пять прелюдий» ор. 2, №3 минор, № 5 фа минор Д. Шостакович «Полька» из балета «Золотой век» Д. Шостакович «24 прелюдии» ор. 34, № 10, 17,18,20,24 Д. Шостакович «Фантастические танцы» ор.5
8 класс	Д. Шостакович «24 прелюдии и фуги» ор 87

III. Традиции и социокультурные практики ДМШ им Д.Д. Шостаковича в системе детского музыкального образования

Д.Д. Шостакович – один из самых исполняемых в мире композиторов, летописец эпохи, великий Гражданин России. Актуальность темы изучения и популяризации творчества Д.Д. Шостаковича сделала необходимым поиск новых результативных видов детской художественной деятельности, оптимальных с точки зрения формирования музыкального творчества. Таковым является Фестиваль «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде». С начала своего существования Фестиваль единодушно поддержан учениками Д.Д. Шостаковича, его родственниками и многочисленными коллегами и является заметным событием в художественной жизни калининградского региона. Фестиваль организован в 1992 году, проводится 1 раз в пять лет.

Международный конкурс юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича бесспорно является центральным событием Международного фестиваля «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде» и способствует воспитанию у молодого поколения интереса к творчеству Д.Д.Шостаковича. Обязательным программным требованием для конкурсантов является исполнение произведений Д.Д. Шостаковича во всех возрастных группах.

Конкурс проводится с 1992 г. со дня проведения первого Фестиваля. За тридцатилетнюю историю конкурса в нем приняли участие около 600 юных пианистов возрасте от 7- ми до 18 -ти лет.

География участников конкурсов обширная. В разные годы в конкурсах участвовали юные пианисты из ДМШ и ДШИ г. Калининграда и области, а также из г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кемерово, г. Самара, г. Омск. Из зарубежных стран в конкурсе принимали участие музыканты из Германии (г. Берлин), Литвы (г. Каунас, г. Вильнюс, г. Клайпеда), Латвии (г. Рига), Республики Беларусь (г. Минск, г. Гродно, г.Гомель), Польши (г. Гданьск), Узбекистана (г.Ташкент) и Казахстана (г. Караганда). В период с 5 по 10 апреля 2022 г в Калининграде состоялся VIII Международный фестиваль «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде», посвященный 115 - летию со дня рождения композитора. В нем приняли участие 475 учащихся из России и Республики Беларусь.

В период проведения I конкурса им. Д.Д. Шостаковича преподавателями фортепианного отделения школы был разработан примерный список обязательных пьес Д.Д. Шостаковича для исполнения конкурсантами.

Исходя из многолетней практики, среди произведений, которые исполняются на конкурсах имени Д.Д. Шостаковича в разных возрастных категориях, используются пьесы из следующих циклов:

- «Детская тетрадь», семь пьес, ор. 69 (1944 - 1945г)
- «Танцы кукол» без опуса(1952г)
- «Фантастические танцы», ор. 5 (1920 - 1922г)
- «Афоризмы», десять пьес, ор.13 (1927г)
- «24 прелюдии», ор.34 (1932 - 1933г)
- «24 Прелюдии и фуги», ор. 87 (1950 - 1951г)

IV. Исполнительский анализ и обобщение методических рекомендаций по изучению пьес Д.Д. Шостаковича на примере цикла «Три фантастических танца», op 5

Подготовка учащихся к Международному конкурсу юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича конкурсу подразумевает погружение в фортепианное творчество Д.Д. Шостаковича и более подробное изучение фортепианного стиля композитора.

Шостакович много внимания уделяет принципам строения музыкальных произведений, комплексу средств - ладо-интонационных, метро-ритмических, тонально-модуляционных, а также складу фортепианной фактуры, общему характеру развития. За основное «ядро выразительности» в фортепианных сочинениях Шостаковича мы принимаем комплекс ладо - интонационных элементов. Очевидный приоритет мелодической горизонтали над гармонической вертикалью, преобладание фактуры линейного типа - все это является следствием преимущественно ладо-мелодического воплощения образа.

Новаторство композитора заключается в критическом отборе устоявшегося материала: многие ранее нормативные средства начинают играть ограниченную роль, а средства, прежде специфичные, становятся общеупотребимыми. В частности, классический мажоро-минор, метро-ритмическая квадратность, традиционная гармоническая функциональность входят лишь компонентами в более широкую систему выразительных средств; с другой стороны, натуральные, пониженные и повышенные лады, метро-ритмическая и функционально-гармоническая произвольность из ранее специфичных становятся нормативными средствами, воплощающими «эмоциональное ядро» музыки.

Уже в ранних произведениях Шостаковича пластичный, многогранно изменчивый метро-ритм расширяет классические пределы своей наиболее общей функции формообразования, отвечает логике и чувству образной детализации. В этом художественный смысл метро-ритмической

импровизационности, которая органично сочетается с метро-ритмической четкостью танцевальных, комических образов. Яркому выражению музыкальной мысли служит и мастерское владение динамическими, артикуляционными ресурсами, что способствует острой и емкой характеристичности мелодики.

Три фантастических танца, соч. 5, написаны композитором в 1920-1922 годах, в возрасте 14-16 лет, во время обучения в Петроградской консерватории в классе М. Штейнберга. «Танцы» стали одними из самых ранних пьес Шостаковича, получивших широкое распространение на концертной эстраде. Эти яркие, остроумные и разнохарактерные пьесы исполняют не только пианисты (такие как Владимир Ашкенази, Борис Петрушанский), но и в переложениях - исполнители на других инструментах. Наиболее широко известно переложение для скрипки и фортепиано (известны записи Давида Ойстраха с Фридой Бауэр, Альберта Пратца с Гленном Гульдом и другие, записи доступны в интернете). Сохранилась авторская запись исполнения цикла. Содержание: Три фантастических танца: 1. Allegretto 2. Andantino 3. Allegretto.

В фортепианном творчестве композитора с ранних опусов заметно определившееся тяготение Шостаковича к эмоциональной сдержанности и «строгости чувств», к методам тематического развития, основанным на развертывании. В юношеском опусе – «Фантастических танцах» - обнаружены качества, типичные для зрелого композитора: жанрово-танцевальная основа, упор на острую подачу банального материала, акцент на выявлении образного строя.

Среди важнейших критериев индивидуальности художественного мышления Шостаковича следует выделить специфический пианизм. Его существенным признаком, начиная с самых ранних творческих опытов - Прелюдий op.2, «Фантастических танцев» op.5, - становится прозрачность звучания не только пасторали, но и образов, выражающих трагическую боль через простоту музыкальной ткани.

Д. Шостакович как автор цикла «Фантастические танцы», продолжает традиции Генделя, И.С. Баха, Д. Скарлатти, Куперена, - композиторов, которые создали бессмертные сюиты.

«Фантастический танец» № 1 - начало своеобразной сюиты из трех танцев, разных по содержанию и настроению, по своему характеру. Прелюдийный по назначению, он перекликается со знаменитой «Прогулкой» из цикла Мусоргского «Картинки с выставки». Первый танец - это своеобразное введение, прелюдия, рассказ о танце, рассказ - фантазия. Многие дети, исполняя это произведение в ДМШ, представляют некую польку эльфов, фантастических сказочных персонажей. В «Танце №1» композитор использует образные, зримые (как в кино) характеристики. Произведение написано в трехчастной форме с яркой, драматической кульминацией. Фантастический образ произведения создается благодаря тональной неустойчивости. Тональная неустойчивость достигается за счет усложненного гармонического языка: в произведении много малых минорных септаккордов, двойных доминант и аккордов доминантовой группы с альтерациями, разрешения в септаккорды. Ощущение зыбкости создается от того, что происходит постоянный уход от тоники. Чувствуется влияние импрессионизма, в частности, по характеру и музыкальному языку «Фантастический танец» № 1 перекликается с произведением М. Равеля «Игра воды».

Строение мелодии основного мотива - кинематографично (по 2 такта). Пунктирный ритм и триоли создают ощущение порхающей мелодии. Выдержанный аккомпанемент поддерживает аромат мелодии. В предпоследних пассажах впервые появляется тоника в мажоре (игра мажора и минора - типичный прием композиторов - романтиков в развитии музыки). В своем творчестве композитор часто использует шлягерно знакомые мелодии. Мы слышим тему томления из оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Любовная тема ассоциируется у слушателя со сказочными

образами. В кульминации у Шостаковича тема томления трансформируется и звучит саркастично.

Сложность фортепианного исполнительства создают:

- частое изменение фактуры (каждые 2 такта);
- разнообразие штрихов, как основы выразительности фортепианной фактуры;
- разнообразие ритмического рисунка мелодии (пунктирный ритм, триоли, синкопы);
- аккуратная педализация в тексте, где присутствует много альтерированных аккордов.

«*Фантастический танец*» №2 - это фантастический вальс - бостон, фантастика реальности с элементами сарказма и сатиричности в рамках вальса. Вальс - жанровая основа произведения. Фантастичность танца связана с жанровой характеристикой: это танец, который можно увидеть, ощутим мимико - пластический "жест" мелодики. Исполнителю важно при игре произведения ощущение доли, ощущение трехдольности.

Мелодия строится по 2 такта, определенную исполнительскую сложность представляет разнонаправленная динамика мелодии и аккомпанемента. В развитии музыкального материала прослеживается уход от тоники. Впервые тоника появляется в 8 такте. За счет постоянного повторения одного мотива (2+2+ 4) создается ощущения вальса - топтания. В принципах развития чувствуется перекликание с «Фантастической симфонией» Г.Берлиоза. «Танец» написан в трехчастной форме. II часть написана в до мажоре. Но VII пониженная ступень вводит напряжение. В среднем разделе *Piu mosso*, звучащим неожиданно, стираются черты вальса. Появляются ползущие нисходящие хроматизмы (будто - то вальс в плену хроматизмов). Во II части ощутим диалог двух персонажей, двух настроений. Вторая часть весьма драматична, а весь танец как маленькая драма (ползущие хроматизмы, высокий регистр, обилие акцентов, ускорение темпов, внезапность смены темпов). Волновая драматургия в развитии

кульминации приходится на среднюю часть. Происходит образная трансформация темы основного мотива. Стираются основные признаки жанра вальса - бостона, приобретаются демонические краски (трансформация темы - типичный художественный прием у композиторов романтической эпохи). При использовании рекомендуемых Шостаковичем темпов *Piu mosso* и *Allegretto* их представлять как почти одинаковые.

В III части основной мотив вальса представлен в жанре марша (за счет изменения фактуры и ритма аккомпанемента). Завершает «Танец» короткая постлюдия.

Сложность фортепианного исполнительства создают:

- «скачки» в изложении мелодии;
- разнонаправленная динамика мелодии и аккомпанемента;
- разнообразие штрихов, как основы выразительности фортепианной фактуры.

Фантастический танец №3 - это полька - галоп шуточного настроения (скерцандо). Как и у авторов сюит - композиторов Генделя, Баха, Скарлатти, Куперена, третья часть сюиты у Д.Шостаковича является итогом цикла, контрастной по темпу и характеру предыдущему музыкальному материалу, подвижна и виртуозна за счет исполнения мелкой техники. Пьеса написана в трехчастной репризной форме с беспокойной II частью, описывающей жуткое демоническое веселье. Во II части появляются синкопы, двойные ноты, непрерывное восходящее движение их мелких лиг по хроматической гамме, которые приводят к яркой кульминации в До мажоре. Основной мотив танца из I части постоянно повторяется в разных тональностях (такая настойчивость приводит к нарастанию напряжения). После драматического бурного развития и кульминации композитор как бы вспомнил о репризе, она звучит в сокращенном варианте. Он словно напоминает, как должна звучать правильная реприза. Мы слышим тему в основном виде.

Сложность фортепианного исполнительства создают:

- чередование различных штрихов
- исполнение синкоп, двойных нот
- октавная техника

V. Заключение

Музыка Д.Д. Шостаковича всегда имела очень ярко выраженную художественную силу. Его искусство – это история своей эпохи, летопись XX века. И трудно переоценить воздействие музыки Д.Д. Шостаковича не только на юного начинающего музыканта, но и на все человечество.

Список используемой литературы:

Дельсон В.Ю. «Фортепианное творчество Д.Д. Шостаковича»

М, «Советский композитор» 1971г.

Хентова С.М. «Д. Шостакович. Жизнь и творчество» М, «Советский композитор», 1985г