Российская Федерация

Администрация Одинцовского муниципального района

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств «Классика»

Методическая работа

На тему: «Сергей Сергеевич Прокофьев и его цикл «Детская музыка»»

	Преподаватель: Котова Светлана Михайловна

Москва 2024 г.

С. С. Прокофьева смело можно назвать солнцем русской музыки XX века. Его творчество наполнено могучей жизненной силой, ослепительным светом, проникнуто безграничной любовью к жизни, к человеку, к природе.

Прокофьев частно и охотно обращался к сказочным сюжетам, любимым и близким детворе. Еще в юные годы сочинил он музыку на текст знаменитой сказки Андерсена «Гадкий утенок», а в зрелые годы положил сказочные сюжеты в основу своих чудесных балетов «Золушка» и «Сказ о каменном цветке». Среди «сказочных» сочинений Прокофьева мы встретим и поэтические фортепианные пьесы «Сказки старой бабушки» и озорной балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». А рядом с этим русско-сказочным балетом стоит пронизанная таким же острым юмором опера на сюжет итальянской сказки Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Сюда же премыкает и любимые ребятами симфоническая сказка «Петя и волк», слушая которую, ребята не только получают большое удовольствие, но и наглядно знакомятся с основными инструментами симфонического оркестра.

Если к «Пети и волку» с одной стороны примыкают все сказочные произведения Прокофьева для детей и о детях, то, с другой стороны, эта симфоническая сказка ведет нас к другим произведениям детской области Прокофьевского творчества – основанным на жизненно реальных сюжетах, подчерпнутых из жизни ребят. Это «Зимний костер» – увлекательная сюита на стихе Маршака и на его же стихи написанная большая оратория «На страже мира», где дети являются важнейшим, центральным действующим лицом сочинения. Это и полная изумительного юмора песня-скороговорка на стихи Агнии Барто «Болтунья», это наконец, и альбом пьес для молодых пианистов, озаглавленный Прокофьевым очень просто – «Детская музыка». Этот сборник композитор создает по типу «Альбомов» Шумана и Чайковского.

Цикл пьес ДЕТСКАЯ МУЗЫКА композитор написал летом 1935 года в местечке Поленово на Оке. Весь цикл, состоящий из 12 пьес, задуман как история одного дня ребенка. День начинается улыбкой утренней зари в дымке рассвета, наполнен различными сценками детской жизни и заканчивается сказочной красотой яркой летней ночи. Индивидуальный яркий образ каждой пьесы лаконично характеризуется почти всегда одной темой. Такой же лаконичной характеристикой является определенный ритм. Ритмическое зерно, пульс движения, возникший в начале пьесы, пронизывает ее почти на свеем протяжении.

Каждая пьеса выдержана в определенной степени трудности. Более легкие из них СКАЗОЧКА, МАРШ могут быть исполнены более способными учениками на третьем году обучения.

УТРО (5 класс). Величавая картина утреннего рассвета раскрывается постепенно с каждой новой музыкальной фразой. Ритм зачаровывает равномерной плавностью движения. В самом начале пьесы еще как будто слышна тишина предрассветных сумерек. Все затаилось в ожидании таинства рождения дня. Какое широкое пространство открывается в становлении крайних регистров. Каждый раз аккорды, как далекие блики, появляются в своей неизменной звучности. Между аккордами, звучащими то в высоком, то в низком регистрах, свободно и легко дышится светлой просторной, какой-то по особому свежей утренней мелодии. Солнце еще не взошло, но его первые прозрачные лучи легко освещают природу. А в глубоких басах слышны словно остатки уходящей ночи нам все еще в тени, туда еще не дошли первые предвестники наступившего дня. Кульминация пьесы, нежная и величавая по мелодике и довольно насыщенная по заполнению регистров, звучит гимном разливающемуся свету и теплу. Развитие и завершенность формы пьесы во многом зависит от приподнятого, насыщенного звучания кульминации и спокойствия заключения.

ПРОГУЛКА (4 класс). Но вот исчезли последние тени. Прогулка приносит с собой утреннюю бодрость и радость. Все кругом посветлело и повеселело. Как беззаботно и светло на душе у ребенка ясным летним утром хочется прогуляться чуть-чуть вприпрыжку, слегка напевая. Прелестная, несколько наивная мелодия должна звучать светло, легато. В средней части диалог как бы встреча двух персонажей пьесы и разговор их между собой. Диалог закончен, персонажи расходятся в разные стороны. Пьеса эта интересна, проста и понятна по образу. Ее полифоничность приносит большую пользу в развитии умения вслушиваться.

СКАЗОЧКА (4 класс). В этой пьесе Прокофьев ведет нас в излюбленную область сказочности. Тихая, нежная и очень русская по мелодике и характеру, СКАЗОЧКА принадлежит лучшим пьесам сборника. С первыми же звуками СКАЗОЧКИ словно попадаешь в заколдованное царство. Состояние дремотной неподвижности передается приглушенным звучанием вступления и сопровождения первой фразы. В мелодии как будто звук гобоя, далекого, но пронизывающего все расстояние. По-новому, более густо звучит начало в мелодии басу, как будто заколдованное царство начинает оживать. С переходом на 2/4 начинается страшный эпизод сказки. Малые секунды наверху с каждым разом звучат все пронзительнее, как новая звуковая окраска появляется педаль. Кругом страхи, герои сказочки отчаянно взывают о помощи. В последней фразе две мелодии расходятся в разные стороны. Заключительные аккорды как бы говорят: «Вот и все».

ТАРАНТЕЛЛА (6 класс). Итальянский танец со стремительным движением, с неожиданными сменами тональностей. Все здесь весело и красочно, как на карнавале! Пружинистая упругость танца подчеркивается акцентами, перекличками стремительных триолей в разных регистрах. Технически трудная и очень полезная пьеса, она требует четкой пальцевой беглости, упругости ритма, яркого темперамента. В средней части чувствуется некоторый отдых от стремительных движений, на темп тот же, танец продолжается. Дополнение в конце уже не тарантелла. Это торжественные фразы, завершающие праздник танца. Темп заключительной фразы сдержанный, новый тембр звука. Как будто появились новые музыканты, другие инструменты, зазвучали трубы на сцене.

РАСКАЯНИЕ. Самая серьезная, самая эмоциональная пьеса в цикле. Чувством настоящего, большого огорчения дышит каждый звук мелодии. Горе не становится меньше от того, что его переживает ребенок, наоборот ребенок всегда целиком отдается переживанию и радостному, и горестному. Зерно образа пьесы первая фраза с каждым новым появлением приобретает все большую эмоциональность

В средней части чувствуется просветление, как бы отдых от душевных переживаний. Композитор отвлекает от изображения внутреннего мира ребенка и переносит нас на лоно природы; можно представить себе картину плывущих по бездонному небу облаков

Ощущение пространства подчеркивается отдаленностью сочных, глубоких басов, составляющих особую мелодическую линию. В заключении каждая фраза как будто все новый вздох облегчения. Немного грустно, но зато как спокойно на душе после раскаяния, Раскаяние в совершенном проступке принесло ребенку прощение, под ласковым прикосновением материнской руки он спокойно засыпает.

ВАЛЬС. Прелестный вальс, заставляющий вспомнить лучшие страницы прокофьевских балетов. Этот вальс нельзя назвать танцем в прямом смысле слова. Изящной вальсовостью Прокофьев передает задушевность и мечтательность настроения. Музыка то замирает, то уносит в даль, то вновь радостно кружится в танце. Мотивы мелодии, словно порхая, взлетают все выше.

ШЕСТВИЕ КУЗНЕЧИКОВ (4 класс). Эта пьеса юмористический марш. Всем известно, что кузнечики прыгают. Но ведь пьеса названа шествием. Значит надо передать торжественность таких вот прыгающих кузнечиком. Это игра. А можно представить себе шутливую сценку из кукольного театра: на кузнечиках сверкающие, блестящие мундиры и звенят сабли. Крайние части, в основном, изобразительные. В них дается почти наглядный образ прыгающих кузнечиков. Ритм упругий, звук звонкий, ксилафонный.

В средней части рисуется само торжественное шествие. Мелодия маршевая, фанфарного характера, хотя звучит в сдержанном темпе. Кузнечики словно заиграли на своих инструментах. Игра в торжественность окончена. Прыгают и маленькие и большие кузнечики, а некоторые запрыгивают очень высоко.

ДОЖДЬ И РАДУГА. В звуковом образе пьесы пасмурный колорит и просветление, грусть и улыбка. Краски природы здесь связаны с оттенками душевного настроения ребенка в унылую дождливую погоду и радостную детскую улыбку, с которой ребенок встречает появление красивой радуги, опоясывающей небосвод. Сияние радуги сквозь пелену уходящего дождя может вызнать сложное поэтическое чувство грусть и радость одновременно. Однако грустное настроение, навеянное дождем и не очень мрачное. Жалобные интонации и пасмурные гармонии все время перемежаются с ясной тоникой до мажора. Эта пьеса ценна тем, что требует активного, эмоционального отношения к каждому возникающему звучанию, к каждой фразе

ПЯТНАШКИ. Музыка передает живую детскую игру, ее легкую подвижность, задорный азарт догнать и запятнать. То испуг в игре, то учащенное от быстрого бега дыхание. В средней части новый образ игры как бы дразнилка. Ловкие увертки от догоняющего на одном месте, или в беге вокруг дерева. Пьеса полезна тем, что кроме пальцевой и репетиционной техники развивает пианистическую ловкость, упругость ритма, быстроту реакции на новую техническую фигуру и умение внутренне переключаться на новый мимолетный образ. Темп пьесы определяется педагогом соответственно возможности ученика исполнить произведение, услышать каждый звук достаточно отчетливо и внятно.

МАРШ. Это смешная игра в торжественное шествие. Радостная приподнятость марша передана упругим ритмом, острым штрихом. Большое значение в упругости ритма имеет штрих staccato.

ВЕЧЕР. С. Прокофьев очень любил мелодию этой пьесы, он сделал ее одним из лейтмотивов балета СКАЗ О КАМЕННОМ ЦВЕТКЕ

Вступление как доносящееся издали балетный наигрыш. Певучая, нежная мелодия, задумчиво покойное движение все это навевает образ ясного, тихого, летнего вечера, создает ощущение спокойствия и отдыха. Мелодия песни как бы парит где-то в высоте. Музыка ВЕЧЕРА совсем не похожа на музыку УТРА, но отчетливо с ней перекликается. Там первые солнечные лучи разгоняли ночные тени, здесь вечерние сумерки приходят на смену последним уходящим лучам солнца.

А в заключении ХОДИТ МЕСЯЦ НАД ЛУГАМИ. Мелодия настолько русская и настолько близка и народной музыке, что порой напоминает какую-то знакомую русскую народную песню то ли КОРОБОКУ, то ли СВЕТИТ МЕСЯЦ, СВЕТИТ ЯСНЫЙ. Форма пьесы куплетно- вариационная. Музыка непосредственно переходит от одного куплета к другому, и мелодия льется непрерывно. Как просто и по-детски непосредственно сумел композитор одушевить поэтический персонаж висячий в небе месяц. Ведь он у Прокофьева действительно ходит, а временами даже пританцовывает. Кажется, как бывает в мультфильмах, что у месяца выросли ножки, а одной ручкой он уперся в бок. И вот ходит такой месяц над широкими заливными лугами, отражается в зеркальной глади ночной реки, будто и песню поет сам месяц, а мелодия пьесы широкая, распевная,

В исполнении всегда неизбежны индивидуальные особенности трактовки. Важно найти свое, личное отношение к каждой пьесе, по-своему влюбиться в ее художественный образ. Если в детстве ребенку станет близким язык С. Прокофьева; если будет он вместе с Петей и Птичкой отважно ловить Волка, вместе с кузнечиками воинственно прыгать по зеленой лужайке; замирать, очарованный событиями СКАЗОЧКИ или дыханием летнего ВЕЧЕРА, то какой же великий мир чувств и художественных образов откроется ему в МИМОЛЕТНОСТЯХ, в сонатах, симфониях, в РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕ, В ВОЙНЕ И МИРЕ, И тогда быть может, возникнет желание не только услышать и познать самому, но и передать это другим.