Горбунова Надежда Ивановна

МБУДО « Детская музыкальная школа» № 40, г. Новокузнецк

Методические рекомендации к фортепианным пьесам Елены Попляновой.

Композитор Елена Поплянова.

Принято говорить: композитор работает в разных жанрах. Применительно к Елене Михайловне Попляновой уместно подчеркнуть, что это – разные жанры деятельности: она сочиняет музыку, пишет и издаёт книги, ведёт огромную педагогическую и исследовательскую работу. Елена Поплянова автор более двадцати музыкальных книг для детей и взрослых, создатель программы для музыкальных школ «Импровизация с детьми на групповых занятиях». По ее методике игрового сольфеджио занимаются педагоги многих школ России, ее произведения включены в учебники музыки для учащихся общеобразовательных школ. С 1997 года Елена Михайловна - член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры России. Среди челябинских композиторов Елена Поплянова – самый издаваемый автор. В каталоге издательства «Классика – ХХI век» среди новинок мы всегда найдем книги и ноты Елены Михайловны. Музыкальные произведения и книги Е. Попляновой изданы в Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве, Германии, Италии.

Композитор создала для детей очень интересную серию из семи книг «Давай, Земля, покружимся!» (2005 год). Это цикл лёгких переложений и аранжировок ста тридцати песен, танцев и мелодий народов мира всех континентов. Это фортепианные пьесы с учётом возможностей самых неискушённых музыкантов. Художник Светлана Никонюк сделала уникальные иллюстрации ко всем книгам, создала энциклопедию национального колорита народов мира. В Москве за книги из серии «Давай, Земля, покружимся!» Елена Михайловна получила Диплом и медаль «За вклад в отечественную культуру» от председателя жюри, актёра В.С. Ланового.

 Предлагаю методические рекомендации к 14 фортепианным пьесам Елены Попляновой из 4 книг серии «Давай, Земля, покружимся!» Эти произведения можно рекомендовать учащимся младших и средних классов. Только пьеса «Кубинский танец» для старшеклассников. Все переложения, аранжировки музыки народов мира даны в сборниках без аппликатурных, педальных указаний. Поэтому педагогу предстоит предварительно ознакомиться с музыкальным материалом пьес и проставить аппликатуру и педаль, если она нужна.

Книга «На мосту Авиньона»

 «Австрийский танец» написан в стиле лендлера, народного сельского танца. Музыка легкая, кружащаяся, в аккомпанементе простые гармонии: Т, S, D. В мелодии танца есть пунктирный ритм на повторяющемся звуке, так называемая «репетиция». Подбор верной аппликатуры поможет ученику в исполнении этой технической сложности. У «Австрийского танца» - простая трехчастная форма, где первая и третья части одинаковые, со светлой динамикой mf. Среднюю часть можно выделить другой динамикой – f. Фактуру танца поддержит легкая педаль на две доли.

 «Санта Лючия» - известная народная неаполитанская песня. Елена Поплянова сделала переложение этой песни для фортепиано, которое можно предложить ученику 2 класса. Песня написана в жанре баркаролы, дословный перевод «песня лодочника». В пьесе замечательная лиричная мелодия. Качественное исполнение этой мелодии представляет самую главную трудность этой пьесы. Ученику придется постараться, чтобы сделать певучее легато во фразах. Интервал прима, который в изобилии есть в первой фразе, добавляет сложности в интонировании мелодии. Для непрерывности мелодии и линии аккомпанемента следует тщательно подобрать аппликатуру. Кульминация пьесы приходится на вторую часть. В репризе этой части можно внести большую ритмическую свободу. Секундовые ходы в мелодии требуют осторожной и ловкой педализации. Задача сложная, поэтому ученику младших классов педаль в этой пьесе можно не использовать.

Книга «Что такое йойку?»

 Фортепианная пьеса «Мой конек» (переложение чешской народной песни) очень доступна для учащихся 1,2 классов. Характерная особенность этого произведения – исполнение всей музыки штрихом стаккато. Этот прием звукоизобразительный. Передает, как стучат копытца веселого, резвого конька. Штрих стаккато следует ученику играть цепкими кончиками пальцев. Форма пьесы – двухчастная. Первая фраза второй части строится на поступенном движении. Исполнение двумя руками этого движения на стаккато вызывает у учащегося сложность: путается аппликатура. И как предварительный этап можно проучить эту фразу штрихом легато для аппликатурной устойчивости.

 «Висла» - польская народная песня в аранжировке для фортепиано. Данная пьеса двухголосная. В верхнем голосе изложена основная мелодия песни. Ее протяжность, напевность должны опираться на хороший слуховой контроль исполнителя. Нижний голос аккуратно сопровождает главную мелодию с более тихой динамикой. Ритм во всем произведении плавный, спокойный. В конце каждой фразы у верхнего голоса повторяется ритмическая фигура, что сближает с колыбельной. Создается ощущение покачивания, плавного течения волн. Этот ритмический повтор в пьесе украшен динамическим контрастом (эффект «эхо»). Ученик должен быстро перестраиваться на разную плотность звучания музыки. Основная кульминация произведения приходится на третью фразу. Здесь следует избегать грубого звукового нажима. Звучание во всей пьесе должно быть мягкое, нежное. На последнем звуке пьесы стоит фермата. Для завершенности произведения ученику важно ее выполнить.

 Финская народная песня «Рулатэ». Русский текст писателя В. Войновича:

Если тебе одиноко взгрустнется,

Если в твой дом постучится беда,

Если судьба от тебя отвернется,

Песенку эту припомни тогда.

 Эту популярную финскую песню в обработке для фортепиано Елены Попляновой с

 удовольствием разучивают ученики младших классов. Характер пьесы легкий, радостный. Поэтому аккомпанемент в левой руке стараться не перегружать. В мелодии ученик должен точно исполнять ноту с точкой.

Книга «В гостях у Джонни Брауна»

 В пьесе «Путешествие вокруг горы» одна часть, небольшое вступление и заключение. Музыка произведения рисует картину легкого и веселого путешествия ковбоя. В мелодии и в аккомпанементе штрих стаккато, который требует внимания к точному звуковому попаданию. Первое предложение пьесы состоит из двух фраз по 4 такта. Во втором предложении ученику следует объединить 8 тактов. Здесь будет и динамическая кульминация пьесы. Острое исполнение акцентов во вступлении и заключении создаст образ смелого, мужественного ковбоя.

 Мексиканский темперамент показала Елена Поплянова в пьесе «Красивое небо». Произведение двухчастное. В мелодии первой части залигованные ноты образовывают синкопированный ритм, что вызовет затруднения в исполнении ученика. Во второй части в партии правой руки две линии: главная мелодическая и сопровождающая. Ученик должен использовать разный пальцевой нажим. Для первой части можно использовать легкую прямую педаль. Для кульминационной второй части – запаздывающую.

 Пьеса «Карнавал» – праздник, карнавальное шествие. В аккомпанементе присутствует постоянная стаккатная пульсация четвертями, изображающая барабанный бой. Удержать единый, довольно быстрый темп – одна из задач ученика в этой пьесе. В мелодии простой ритм, исключение составляют две фразы первой части с синкопами. Во второй части пьесы у композитора стоит один динамический оттенок f. Чтобы не было звукового однообразия, было развитие, продумать динамический план.

«Кубинский танец» - яркое, красочное переложение для фортепиано популярного танца. Данная пьеса украсит концертный репертуар старшеклассников. «Кубинский танец» очень сложен по ритму. Есть дополнительная трудность – в партии правой руки пианист должен вести мелодию и аккомпанирующий голос. Пьеса имеет простую трехчастную форму с 10 тактовым огненным вступлением. Использование прямой педали обогатит звучание фактуры. Исполнение пьесы требует технической ловкости и эмоциональной отдачи.

Книга «Там, где лето круглый год»

 Пьеса «Верблюд» станет началом знакомства с культурой народа Израиля. В этой пьесе очень красивая и ритмически сложная мелодия. Для начинающего пианиста ритм мелодии требует тщательного проучивания. Произведение двухчастное, фразы повторного строения. Половинными нотами в аккомпанементе первой части автор музыки изображает, как спокойно идет верблюд по пустыне. В этой пьесе есть трудная исполнительская задача: передать степенное движение музыки без перехода в статику, мелодию спокойно пропевать, но не дробить. Очень важно с учеником выбрать верный темп. И можно использовать мелкую пульсацию – восьмыми.

 Автор пьесы **«Песня тайваньских рыбаков»** для создания национального колорита использовала мажорную пентатонику. Учащиеся с интересом знакомятся с ней. Мелодия песни одинаково проходит в трех эпизодах. В первом – одноголосно; во втором, третьем – с аккомпанементом. Широкие мелодические скачки, пунктирный ритм придают этой пьесе энергичность, решительность. Динамическая кульминация фортепианной пьесы в конце, в третьем эпизоде. Здесь мелодия сопровождается квартовыми интервалами. Для удобства исполнения следует эти интервалы играть одинаковой аппликатурой.

 «Сирийская мелодия» – яркий образец восточной музыки. В мелодии есть выразительные мотивы по звукам гармонического минора. Мелодия пьесы изложена в двух регистрах. Ученику можно предложить представить двух персонажей. Например: восточную красавицу и сирийского царя. Для исполнения цепкого штриха стаккато может помочь образная картинка игры красавицы на народном щипковом инструменте.Третья часть произведения полифонически усложнена. Мелодия пьесы звучит каноном. Для юного пианиста это достаточно сложный эпизод, качественное исполнение которого требует большого внимания и терпения.

  «Твоя улыбка» - трехчастная пьеса с восточным колоритом, благодаря звучанию гармонического минора. Пьеса звучит неторопливо, кульминация приходится на 3 часть. В мелодии есть ритмическая особенность – синкопа. Исполнить ее следует мягко, сочно, певуче. В первой части в конце фраз есть трель. Исходя из технических возможностей начинающего пианиста, трель можно играть шестнадцатыми нотами или восьмыми. Для мелодии пьесы важен прием выразительной, певучей игры легато. В партии аккомпанемента 2, 3 части левая рука ведет два голоса. Они должны аккуратно сопровождать мелодию. Особенно сложно это в 3 части. Здесь в партии аккомпанемента есть повторяющиеся нотки, которые исполняются тяжелым первым пальцем.

  «Песня из страны Гана». Эта африканская песня очень яркая, зажигательная, с весьма сложным ритмом. Можно дать эту пьесу в репертуар ученика 3 класса с хорошим чувством ритма. В произведении 6 эпизодов. В каждом из них сначала одна левая рука исполняет определенный ритмический вариант аккомпанемента, имитируя удары африканских музыкантов на барабанах. Паузы в аккомпанементе создают синкопированный ритм. Сложность аккомпанемента нарастает с каждым эпизодом. Мелодия песни проста, с синкопой в начале каждого такта. Игра мелодии с аккомпанементом сложна и требует длительной координационной тренировки. Акцент на сильной первой доле может дать ритмическую устойчивость. Динамика в пьесе нарастает ступенчато, по эпизодам, начиная с p. Пятый эпизод звучит на ff, является кульминацией произведения. В шестом эпизоде – динамический спад. Эта динамика рисует картину нарастающего праздничного веселья жителей страны Гана, с последующим его завершением.

 Музыкальные пьесы Елены Попляновой, собранные в серии «Давай, Земля, покружимся!», увлекательны для детей, но также интересны и взрослым. Её музыка словно приглашает нас на время забыть о трудностях и включиться в увлекательную игру, довериться фантазии, поверить в свои творческие возможности.

Литература:

1. Поплянова Е. М. На мосту Авиньона: Музыка народов Европы для фортепиано [Ноты] / Елена Поплянова; худож. С. В. Никонюк. – Челябинск:MPI, 2005.
2. Поплянова Е. М. Что такое йойку?: Музыка народов Европы для фортепиано [Ноты] / Елена Поплянова; худож. С. В. Никонюк. – Челябинск:MPI, 2005.
3. Поплянова Е. М. В гостях у Джонни Брауна: Музыка народов Северной и Южной Америки для фортепиано [Ноты] / Елена Поплянова; худож. С. В. Никонюк. – Челябинск:MPI, 2005.
4. Поплянова Е. М. Там, где лето круглый год: Музыка народов Азии, Африки, Австралии для фортепиано [Ноты] / Елена Поплянова; худож. С. В. Никонюк. – Челябинск:MPI, 2005.
5. Электронный ресурс :https://composers.jimdo.com