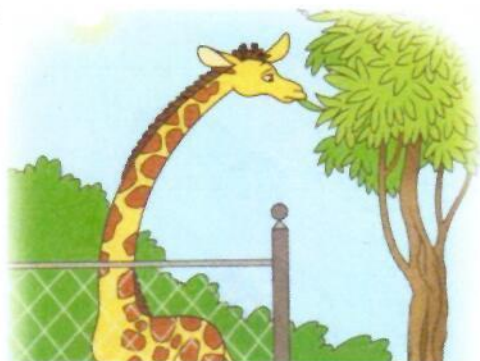

Управление культуры города Курска
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5 им. Д. Д. Шостаковича»

В зоопарке

**Методические рекомендации
по работе над фортепианным
альбомом Г. Галынина**

*Учебно-методическое пособие
преподавателя высшей квалификационной
категории А. И. Чвилёвой*

Данное учебно-методическое пособие предназначено в качестве дополнительного учебного материала для обучающихся младших классов. В нем изложены методические рекомендации преподавателя А. И. Чвилёвой по работе над фортепианным циклом Г. Г. Галынина «В зоопарке», основанные на собственном опыте.

Цель этого учебно-методического пособия – привлечь внимание преподавателей и обучающихся к фортепианным миниатюрам композитора XX века Г. Галынина. Его самобытное творчество крепко связано с русской и советской музыкальной классикой. Оно соединило в себе мелодическую точность, красочность гармоний, чувство колорита своего времени и классическую стройность формы. Включая в репертуар обучающихся младших классов произведения из данного цикла, мы расширяем музыкально-образное мышление ребенка, эмоциональную отзывчивость, заинтересованность к музыке XX века, насыщенной интересными мелодическими оборотами, гармониями, ритмами, звуковыми эффектами.

«Его наследие невелико количественно, но зато очень высоко по качеству. Галынин успел мало сказать за свою недолгую жизнь, но его слово ярко и весомо, - этого вполне достаточно, чтобы остаться в музыкальной истории», - писал о своем друге композитор Б. Чайковский.

«Огромный «могучий» талант Г. Галынина, композитора-самородка, подобно скрытому огню, вспыхнул внезапно, разгорелся необычайно ярко, сверкнул всеми гранями и трагически угас, достигнув лишь первых вершин, за которыми могли и должны были следовать ещё многие более высокие».

Д. Д. Шостакович.

Г. Г. Галынин (1922-1966)

Композитор Герман Германович Галынин (1922-1966) член Союза композиторов СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1951) - за «Эпическую поэму на русские темы» для симфонического оркестра; Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1968, посмертно) - за Концерт для фортепиано № 1. Однако, к сожалению, его творчество недооценено и остаётся не востребованным в должной мере.

Композитор прожил всего сорок четыре года, а значительная и лучшая часть созданного им приходится на короткий период студенчества, на вторую половину 1940-х и начало 1950-х годов. Музыкальный язык Г. Галынина отмечен влиянием его учителей Н. Мясковского, Д. Шостаковича и в целом близок к неоклассицизму, связан с музыкой А. Скрябина, С. Прокофьева, И. Стравинского.

Герман Германович Галынин родился 30 марта 1922 г. в Туле в семье квалифицированного рабочего Тульского оружейного завода. Родителей потерял в семилетнем возрасте и, как и сотни тысяч детей после Гражданской войны в послереволюционной России, оказался на улице. Два года мальчик скитался в ватаге нищих сверстников, пока в 1931 г. сам не пришел в детский дом в Туле. Здесь он обрел не только крышу над головой, но и был окружен замечательными людьми, как он говорил – «чисто звучащими» в его душе в течении всей жизни. В детском доме проявились его незаурядные художественные способности: он много и с увлечением рисовал, самостоятельно овладел игрой на фортепиано, освоил почти все инструменты школьного народного оркестра, делал переложения русских народных песен для этого оркестра. Первым и на всю жизнь любимым музыкальным наставником мальчика стал Иван Михайлович Мальцев — руководитель детдомовского народного оркестра. Именно он отвез пятнадцатилетнего Г. Галынина в Москву и устроил ему встречу с преподавателем И.В. Способиным. Благодаря его восторженной резолюции и протекции, в 1937 г. тульского самородка приняли на композиторское отделение Музыкального техникума при Московской консерватории.

В сочинениях этого периода чувствуется увлеченность композитора творчеством А.Н. Скрябина. Г. Галынина увлекает эмоциональная импульсивность, тонкость скрябиновской музыки, романтическая патетика, пышность аккордовой фактуры. Однако, «...стиль Германа, еще не вышедшего в то время из ученического возраста, был на редкость самобытен и смел. Он не подражал никогда, никому и не в чем», - так писал о нем его друг К. Хачатурян. В это период им были написаны фортепианные произведения: Сонаты (1939-41), Четыре прелюдии (1939), Вальс (1939), Танец (1939), Скерцо (1939), Испанская фантазия (1939).

Окончив в 1941г. Музыкальный техникум, Г. Галынин поступает в Московскую консерваторию в класс композиции Н.Я. Мясковского, крупнейшего русского симфониста первой половины XX века. Началась война, и 19-летний Герман добровольцем ушел на фронт. Он руководил творческой самодеятельностью, писал музыку к небольшим драматическим постановкам, песни, марши, хоры, выступал с концертной бригадой по воинским частям. К сожалению, сочинения этого времени не сохранились.

В 1944 году Г. Г. Галынин возвращается в консерваторию в класс Н.Я. Мясковского, а затем - в связи с болезнью учителя - переходит в класс Д. Шостаковича. В этот период композитор пробует себя в разных жанрах и направлениях. Он в кратчайшие сроки создает несколько шедевров, поставивших его, консерваторского студента, в один ряд с ведущими композиторами страны. Премьера Первого фортепианного концерта, состоявшаяся в 1946 г., произвела эффект настоящего взрыва. Успех небывалый. За роялем был сам Герман Галынин. Его современники говорили о том, что концерт поражал силой высказывания, размахом и яркостью исполнения, превратив юного композитора в центральную фигуру молодежного композиторского общества. «Я хорошо помню, - пишет Е. Светланов, - с каким интересом в стенах Московской консерватории ожидали появления каждого нового сочинения Галынина. Мы, его товарищи, безоговорочно считали Германа первым среди нас». Консерваторские произведения Галынина отмечены редким изяществом формы, композиционной зрелостью, четкой ритмикой и проническими интонациями, сквозь которые нередко сквозит щемящий трагизм, что особенно роднит его с Шостаковичем. Не менее значимыми произведениями, написанными в этот период, являются Сюита для фортепиано (1945), Первый струнный квартет (1947), Фортепианное трио (1949), Сюита для струнного оркестра (1949), «Эпическая поэма» (1950), Оратория «Девушка и смерть».

После окончания консерватории в жизни и творчестве Г. Галынина начинается сложный период. Продолжительная болезнь привела его к творческому кризису. Сложно сказать, что послужило причиной заболевания. Возможно, сказались потрясения, перенесенные в раннем детстве, возможно, непонимание и несправедливая критика за «формализм» в его адрес и в адрес его учителя Д.Д. Шостаковича. Последующие 15 лет жизни он мужественно боролся с болезнью, стремясь отдать каждую вырванную у нее минуту любимой музыке. Так возникли Второй квартет (1956), Ария для скрипки и струнного оркестра (1959), Второй фортепианный концерт (1965), были отредактированы ранние фортепианные сонаты и оратория «Девушка и смерть», исполнение которой стало событием в музыкальной жизни 60-х годов. Поздние произведения композитора обнаруживают большую склонность к диссонансам и отмечены более мрачными настроениями.

Г. Галынин скончался 18 июля 1966 г. в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище. Сын композитора — Дмитрий Германович Галынин - пианист, профессор кафедры камерного ансамбля Московской консерватории. Имя Германа Галынина носит школа искусств в городе Тула.

Произведения Г. Галынина исполняли выдающиеся музыканты: А. Гаук, С. Самосуд, Р. Баршай, А. Ведерников, Н. Аносов, Д. Башкиров, Е. Светланов, Е. Малинин, В. Федосеев. В 2008г. впервые полное собрание сольных фортепианных сочинений Г. Галынина записала пианистка О. Соловьева.

Фортепианное творчество Г. Галынина является малоизученной темой. Это та сфера, в которой вырос композиторский талант и сложился стиль композитора в целом. Проследивая линию фортепианных сочинений в его библиографии, можно увидеть различные стилевые грани его творчества. Обладая яркой пианистической одаренностью, он начал свой путь с фортепианных сонат и прелюдий, различных жанровых пьес, а в пору творческого расцвета создал свои классические произведения - Сюиту для фортепиано, Первый фортепианный концерт, завоевавший любовь исполнителей и слушателей. Во время учебы в консерватории, на очередном экзамене, композитор исполнил последнюю часть этого концерта, чем поразил будущего педагога по композиции Д. Д. Шостаковича своим «ярким композиторским дарованием и великолепным владением фортепиано».

В 1944-1945 гг. композитор пишет Сюиту для фортепиано, которая занимает особое место в его творчестве. В ней проявляется яркий тематизм, масштабная фортепианная фактура, драматический мелодизм, что ставит это произведение в один ряд с шедеврами фортепианного наследия.

Пианизм Галынина периода его студенчества в Московской консерватории поражал своей неординарностью всех, кто имел возможность слышать и видеть его за фортепиано. «Дух захватывало, - вспоминал К. С. Хачатурян, - когда Герман играл свои фортепианные сочинения и особенно Первый концерт для фортепиано с оркестром! Огромные руки, какая-то антиакадемическая, уникальная постановка и феноменальная оркестровая палитра под этими руками крыльями. Техника фантастическая, ни с чем не сравнимая и при этом тончайшая, ювелирная нюансировка. Так, пожалуй бы, мог играть Лист. Конечно, среди композиторов-студентов той поры были и другие грандиозные по дарованию пианисты - такие, например, как ближайший друг Германа - Борис Чайковский. Но Борис, обладавший огромным природным дарованием, с самых юных лет занимался у крупнейших педагогов-пианистов - сначала у Е. Ф. Гнесиной, потом у Л. Н. Оборина. А Герман во всем, что касается игры на фортепиано, был, как говорят, самоучкой. Да, Герман был самоучкой, но сам себя он сделал величайшим профессионалом - не только в фортепианной игре. Это редкость необыкновенная...».

Сам композитор, на вопрос, у кого он учился играть на фортепиано, отвечал: «А ни у кого, я просто взял и выучил в один прекрасный момент пятую сонату Скрябина, после чего мне все остальное стало играть легко». Последними творениями Германа Галынина явились также фортепианные сочинения - Второй фортепианный концерт и Concerto-grosso для фортепиано соло. Его музыка часто рождалась за инструментом, как бы в процессе импровизации. В своем творчестве он шел непосредственно от жизненных впечатлений. Г. Галынину в высшей степени была свойственна способность к обобщению, к развитию музыкальных образов, созданию крупной и цельной музыкальной картины. Эта тенденция проявилась и в альбоме фортепианных пьес для детей «В зоопарке» (1948).

Этот музыкальный материал - яркий и разнообразный, близкий по музыкальным образам и настроениям ребенку. В этом сочинении прослеживается умение композитора увидеть образ, схватить характер и сразу передать его на фортепиано. Маленькие детские пьесы цикла сочные, яркие, запоминающиеся. Их может играть ребенок младших классов. Неподдельный восторг они вызывают и у взрослых. Талант Галынина в том, что он и в простом жанре может создать нечто запоминающееся на всю жизнь. Музыка его живая, зримая вызывает даже кинематографические ассоциации.

В цикл «В зоопарке» вошли 5 пьес: «Чижик», «Зайчик», «Медведь», «Лебеди», «Слон». Программное заглавие способствует раскрытию образного содержания и вводит ребенка в мир исполняемой им музыки. Всё это помогает созданию собственных музыкальных ассоциаций, способствует, нахождению нужного движения рук, нужной звуковой палитры, необходимой для передачи ярких музыкальных впечатлений и успешной работы над художественным образом.

Общение с природой, с миром животных особенно близко детям. Оно их обогащает и радует. Поэтому композиторы, ориентирующиеся на младший школьный возраст, часто дают музыкальные характеристики животных. При формировании художественного образа, важно научить ребенка осмысленно и эмоционально передавать художественный замысел композитора, тем самым делая исполнение живым и красочным. Включение пьес этого цикла в свой репертуар, развивает художественный вкус ребенка, воспитывает элементарные навыки работы над произведением, позволяет заложить основы пианистической техники.

«Чижик»

Образ этой пьесы близок и понятен всем детям. Маленькая веселая птичка солнечным утром свободно летает по зоопарку от клетки к клетке. В основу мелодии положены куплеты шуточной песенки про «Чижика-пыжика». Музыка, передающая образ маленькой, прыгающей птички, звучит в фа мажоре в высоком регистре на staccato. Пьеса исполняется в оживленном темпе, весело и шуточно, ритмически четко. Наложение простой мелодии на хроматическое сопровождение, подготавливает ухо ребенка к восприятию терпких звучностей современного искусства.

Сложность пьесы состоит в координации игровых движений при исполнении хроматического пассажа восьмью нотами в левой руке и мелодии в правой, в которой присутствуют четвертные и шестнадцатые ноты. Это требует внимания и неоднократной проработки и приводит к равномерному развитию обеих рук. Для того чтобы ученик понял характер мелодической линии и сыграл ее выразительно с нужными акцентами, необходимо пропеть мелодию со словесным текстом.

Работа над этой пьесой способствует выработке легкого staccato. Вначале ее полезно выучить legato, используя плавные, объединяющие движения руки, а затем сыграть слегка раздельно. Этим способом легче избежать зажимов в запястье и преувеличенных движений кисти.

1. Чижик

Г. ГАЛЫНИН

Allegretto

Piano

f giocoso

p

Эта песенка, связана с воспитанниками петербургского Училища правоведения, располагавшегося на набережной Фонтанки. Студентов называли **Чижиками** за зеленые мундиры и пыжиковые шапки. Из стен этого учебного заведения вышли многие деятели культуры: среди них композиторы Петр Чайковский и Александр Серов, литературный и музыкальный критик Владимир Стасов и другие. Наверное, именно поэтому, эта шуточная песня так долго живет в музыкальной литературе.

«Зайчик»

В этой пьесе ярко выражен образ маленького зайчика, который всего боится. Пьеса исполняется в быстром темпе легко. В этом небольшом произведении сочетаются множество пианистических приемов: игра стаккато, аккордами, быстрая смена рук. Дети не замечают этих трудностей, они увлечены образами прыгающего зайчика.

Эта маленькая пьеса учит детей свободно овладевать пространством, мягко и быстро перенося руки с одной точки клавиатуры на другую. В начале этой пьесы мелодия исполняется поочередно обеими руками, поэтому надо обратить особое внимание на моменты перехода мелодии из одной руки в другую. Ученики имеют обыкновение при этом задерживать пальцы на клавишах дольше, чем нужно. В среднем разделе меняется характер движения, появляется то постепенный спад, то нарастание звучности. Необходимо добавить рельефный контраст оттенков между двумя фразами, восходящей и нисходящей этого раздела.

При исполнении этого произведения пальцы должны быть активными, цепкими, а запястье свободным. Для активизации пальцев важно усилить звуковой контроль за качеством звучания. Необходимо добиваться ритмической точности в исполнении каждой фразы.

2. Зайчик

Allegro

Two staves of musical notation in 2/4 time. The first staff is in treble clef and the second in bass clef. The music consists of eighth and sixteenth notes. The first measure is marked *f* and *leggero*. The second measure is marked *trm*. The piece ends with a double bar line.

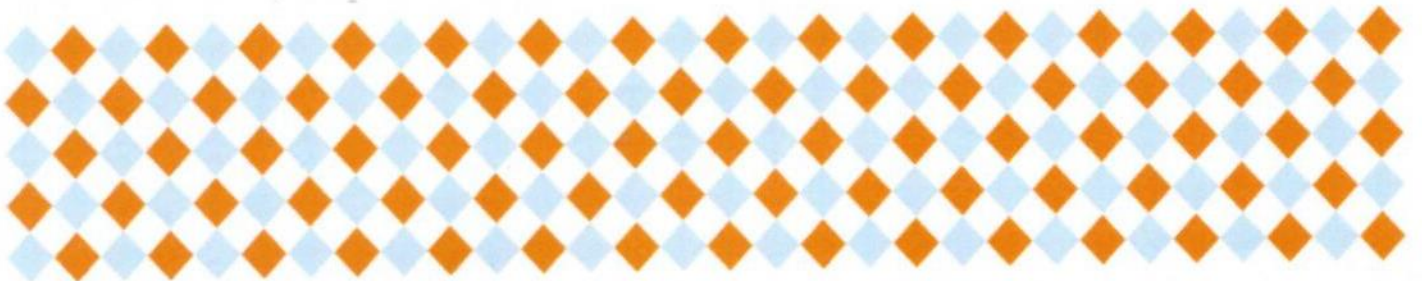
First system of musical notation, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The melody in the treble clef consists of eighth notes with a descending and then ascending contour. The bass clef accompaniment consists of quarter notes. A dynamic marking *ten.* is present in the final measure.

Second system of musical notation, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melodic line of eighth notes. The bass clef accompaniment consists of quarter notes. A dynamic marking *p* is present in the first measure.

Third system of musical notation, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melodic line of eighth notes. The bass clef accompaniment consists of quarter notes. A fermata is placed over the final measure of the treble staff.

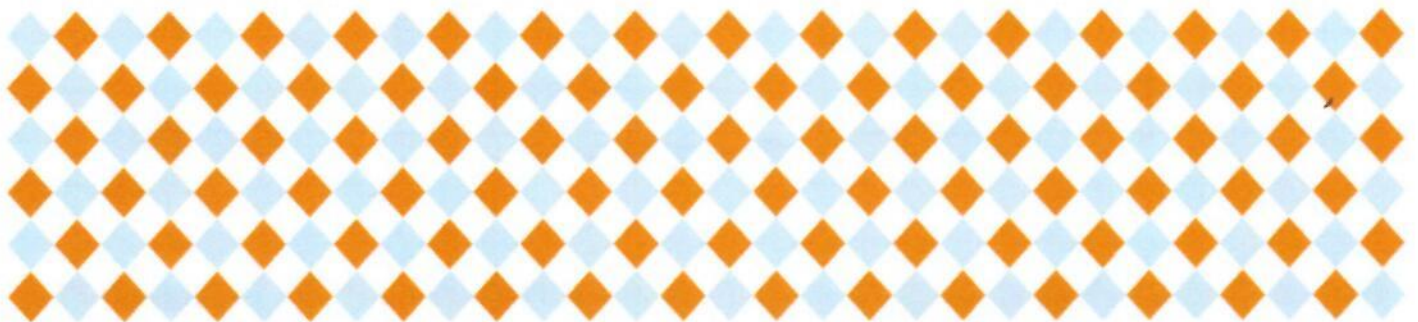
Fourth system of musical notation, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The melody in the treble clef consists of eighth notes with a descending and then ascending contour. The bass clef accompaniment consists of quarter notes. A dynamic marking *f* is present in the first measure.

Fifth system of musical notation, featuring a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef contains a melodic line of eighth notes. The bass clef accompaniment consists of quarter notes. Dynamic markings *p* and *pp* are present in the first and fourth measures, respectively.

«Медведь»

Он персонаж многих известных детских сказок. Дети, желая передать известный им образ, быстро находят приемы звукоизвлечения — играют всем весом руки, тяжелым и мягким звуком. Изучение этой пьесы помогает закрепить знания нот басового ключа. Композитор изобразил в ней медленно шагающего медведя, напевающего зычным голосом протяжную медвежью песню. Для этого он использовал низкий регистр фортепиано и медленный темп. Многократные повторения одного и того же мотива в партии правой руки не должны быть однообразными и монотонными. Эту пьесу полезно поиграть с учеником в ансамбле: преподаватель — партию левой руки, ученик — партию правой и наоборот. Это помогает уложить ритмически ровно мелодию с триолями в правой руке, правильно расставить акценты и осознанно исполнять б́ассо остинáто на двух нотах «до» и «соль» в левой руке, штрихом *portato* (все звуки исполняются подчёркнуто, в то же время отделены друг от друга небольшими паузами «дыхания»), передающую тяжелую поступь медведя. Образ шагающего как бы издалека медведя, напевающего медвежью песню, начинается на пиано, медведь приближается, и его песня звучит на *mf*, медведь удаляется и песня затихает. Заканчивается пьеса на *pp* с указанием *Laisser vibrer*.

3. Медведь

Moderato

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature (C). It begins with a piano (*p*) dynamic marking. The lower staff is also in bass clef with the same key signature and time signature, starting with a piano (*p*) dynamic. A *mf* dynamic marking appears in the upper staff at the beginning of the second measure. The word *simile* is written below the lower staff. The music features a series of eighth notes in the upper staff and quarter notes in the lower staff.

The second system of musical notation continues the piece. It features two staves in bass clef with a key signature of two flats and common time. The upper staff has a *più p* dynamic marking. A triplet of eighth notes is indicated by a '3' above the staff. The lower staff continues with quarter notes.

The third system of musical notation concludes the piece. It features two staves in bass clef with a key signature of two flats and common time. The word *rit.* (ritardando) is written above the upper staff. The music ends with a fermata over the final note of the upper staff.

*laissez
vibrer*

«Лебеди»

Плавный изящный вальс передает образ этой птицы. Танцевальное начало этой пьесы определяет характер работы над этим произведением, подсказывает требуемый звук, фразировку, ритмику.

В этой пьесе три раздела: I раздел рисует картину безмятежной водной глади, средний раздел - образ кружащейся в танце пары лебедей, III раздел является репризой. Мелодия I и III разделов движется поступенно. Она плавная и певучая. В сопровождении рельефней выявляется танцевальное начало пьесы, ощутив которое легче добиться нужной выразительности в мелодии. Ясное представление пластики танца, его мягкие, скользящие, кружащие движения помогают правильно исполнить вальсовый аккомпанемент - легко, с чуть заметной опорой на бас. Необходимо достигнуть ощущения безостановочного движения в вальсе. Мелодия II раздела движется сверху вниз параллельными сектаккордами по хроматизму. Чтобы добиться самостоятельности каждого из трех голосов, движущихся параллельными аккордами, полезно исполнять голоса разными приемами: играть, например, один голос легато, перенося на него всю опору, другой - полетным движением, легким стаккато, нон легато или повторяя по 2 раза каждый звук.

Необходимо помнить, что нередко техника определенных пианистических приемов рождается и совершенствуется у детей именно от соприкосновения с новым настроением и материалом.

4. Лебеди

Tempo di Valse

First system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The treble staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The bass staff contains a harmonic accompaniment with chords and a fermata.

Second system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The treble staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The bass staff contains a harmonic accompaniment with chords and a fermata. The word *legato* is written above the treble staff.

Third system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The treble staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The bass staff contains a harmonic accompaniment with chords and a fermata.

Fourth system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The treble staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The bass staff contains a harmonic accompaniment with chords and a fermata. The dynamic marking *p* is written below the treble staff.

Fifth system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The treble staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The bass staff contains a harmonic accompaniment with chords and a fermata.

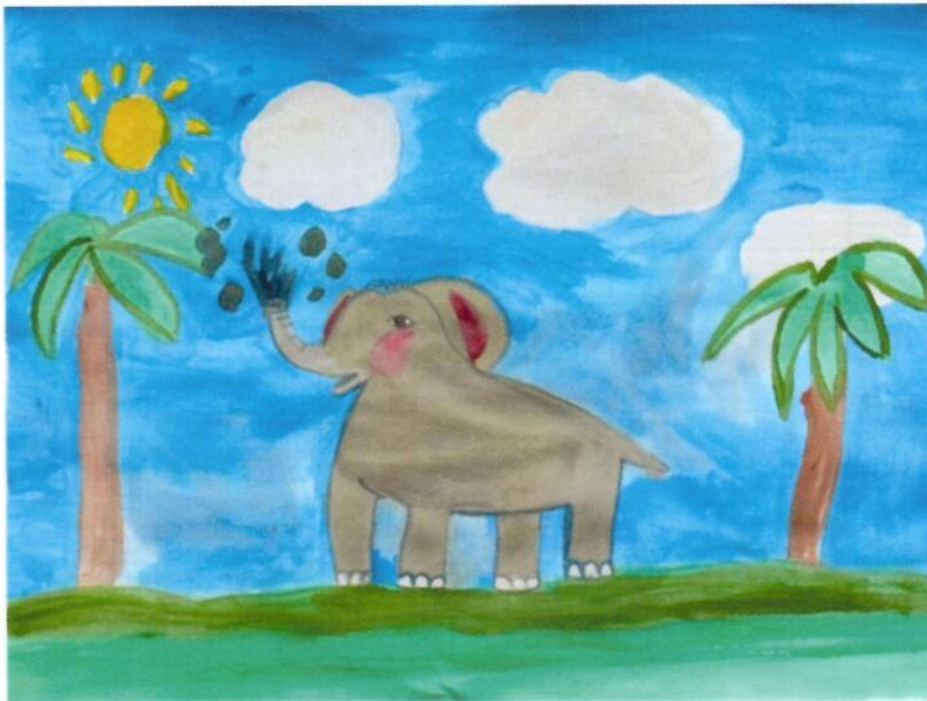
«Слон»

Эта пьеса - значительное завершение цикла, его кульминация. Неслучайно выбран такой огромный, сильный персонаж, любимец все детей и взрослых. Слон гордо прогуливается по своему вольеру, а сам в это время мечтает о путешествиях на свободе по джунглям со своими другими слонами.

Для его характеристики композитор использует басса - остинато, как в пьесе «Медведь», но он усложняет фактуру, добавляя плотные аккорды в нижнем регистре. Исполнение остинатных фигур хочется слышать не монотонно-однообразным, а наполненным энергией «живой» ритмической пульсацией. Каждая доля должна звучать очень отчетливо.

Мелодия пьесы звучит в сложном синкопированном ритме, исполняется широко, напевно. Ходы на тритоны создают резкие интонации, подчеркивая экзотичность этого персонажа, оказавшегося в наших краях. Её надо играть всем весом руки «тяжелыми», «мягко переступающими» пальцами, полным певучим звуком, неторопливо, добиваясь максимального legato. Ритм, свойственный пьесе - энергичный, чеканный, организованный строгой размеренностью движения. Он призван передать радостное ощущение процесса, создать атмосферу праздничного шествия.

При исполнении пьесы у детей возникают координационные сложности в игровых движениях. Разрешить эту задачу помогает правильное распределение внимания между партиями правой и левой руки. Внимание исполнителя, прикованное преимущественно к партии правой руки, должно перед каждым третьим тактом переключаться на бас для подчеркивания сильной доли, а затем вновь на мелодию, чтобы сделать акцент на синкопированном звуке. Над этими тактами полезно поработать отдельно. Исполнителю следует выдерживать единую ритмическую пульсацию на протяжении всего произведения.

5. Слон

Moderato

The first system of music is in 4/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked 'Moderato'. The right hand (treble clef) begins with a forte (*ff*) dynamic, playing a series of eighth notes that rise in pitch. The left hand (bass clef) plays a steady accompaniment of chords, with the instruction *pesante* (heavy) written below it.

The second system continues the piece. The right hand features a melodic line with a long, sweeping slur over the final two measures. The left hand maintains the chordal accompaniment.

The third system shows the continuation of the melodic and accompanimental lines. The right hand has a similar rising eighth-note pattern as in the first system.

The fourth system concludes the piece. The tempo is marked *ritenuto* (ritardando). The right hand has a melodic line that ends with a final chord. The left hand provides a concluding accompaniment.

Сюжетность и образность этого цикла предельно ясна. Она создает у детей атмосферу радости от общения с музыкой. Именно в младшем школьном возрасте дети стремятся удовлетворить свою повышенную потребность в творчестве. Включая эти пьесы в репертуар обучающихся, мы развиваем их тембровый, ритмический и ладоинтонационный слух. Формируем определенные знания в области жанровых и стилевых особенностей произведений. Расширяем музыкальный кругозор маленького исполнителя.

В заключение, хочется отметить, что музыка Г.Г. Галынина динамичная, материальная, далекая от всего изнеженного, импульсивная и темпераментная, очень увлекает слушателей и исполнителей.

Автор методического пособия выражает благодарность за художественное оформление данного учебного пособия обучающимся отделения изобразительного искусства: Аделине Кузнецовой, Елизавете Усовой, Марии Понариной, Александре Сафоновой, Виктории Синепуповой, класс преподавателя Елены Владимировны Проценко.

Курск-2022

