

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ**

Методический доклад с иллюстрациями преподавателя
по классу скрипки Кучиевой С.А. на тему:
"Произведения Н. Баклановой в работе с обучающимися
по классу скрипки"

2024 г.

г. Симферополь

Содержание

- 1. Введение.**
- 2. Ценность произведений Н. Баклановой в работе со скрипачами. Обзор некоторых произведений.**
- 3. Заключение**
- 4. Список литературы**

1. Введение

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен человеку, чье имя есть во всех без исключения хрестоматиях и сборниках пьес, упражнений и этюдов для преподавателей и юных скрипачей начальной музыкальной школы, чьи произведения издаются и переиздаются в России и за рубежом. *Это Наталья Владимировна Бакланова.*

Она родилась и росла в семье, высокий культурный уровень и музыкальная одаренность которой, была залогом успехов детей в искусстве. В семье, в которой родилась и выросла Наталья Владимировна, все увлекались искусством: Владимир Николаевич (отец) играл на скрипке, рисовал и сочинял музыку: его полька «Яхт-клуб» была в свое время популярной, Мать - Александра Ивановна Решетникова, пела и играла на фортепиано, была какое-то время театральной актрисой. Две сестры учились пению и игре на фортепиано. Старшая сестра, Ольга Владимировна Бакланова, избрала профессию актрисы. Она стала одной из лучших актрис МХТ К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича--Данченко, была звездой советского немого кино и Голливуда. Брат, Глеб Владимирович Бакланов, обучался в классе профессора К. Мостраса, но в дальнейшем оставил скрипку и, выбрав военную карьеру, стал самым молодым генералом Советской армии, Героем Советского Союза. Награжден семью орденами СССР – двумя орденами Кутузова, Суворова и Александра Невского, а также пятью орденами иностранных государств.

Наталья Бакланова окончила Московскую консерваторию, как скрипачка. Как-то раз ее игру слушал Сергей Иванович Танеев (русский композитор, пианист, музыкальный педагог и теоретик, музыкально-общественный деятель) и оставил хорошие отзывы о художественном исполнении, оценив продуманность, хороший музыкальный звук. После окончания консерватории она поступила в

оркестр Московского художественного академического театра, в котором проработала много лет. Именно там она встретила со своим мужем - Борисом Владимировичем Беленьким. Муж Натальи Владимировны был младше своей жены на четырнадцать лет, но, самое удивительное, что Наталья Владимировна называла своего мужа «профессор», без какой-либо лести признавая уровень его педагогического таланта. Уже в конце 1950-х – начале 1960-х годов четверо его студентов, выпускников Мерзляковского училища и Московской консерватории стали лауреатами престижных конкурсов Европы. Борис Владимирович хорошо знал все написанные ею известные сочинения, а в последние годы жизни Натальи Владимировны видел рукописи еще не опубликованных ею произведений.

Наталья Владимировна композицией начала заниматься самостоятельно. Сочиняла музыку без какого-либо инструмента, сразу записывала, будь то пьеса для скрипки и фортепиано, квартет или каденции к скрипичным концертам. Сочинять она могла в любом месте, даже в электричке. Разговаривая с Натальей Владимировной, приходилось повышать голос или приближаться к ее уху, но, когда она слушала музыку, даже в детском исполнении, то не нужно было играть специально громче, - она слышала все: и фальшивые ноты, и нюансы, и эмоциональность исполнения.

2. Ценность произведений Н. Баклановой в работе со скрипачами. Обзор некоторых произведений.

Наталья Владимировна имела свои взгляды и на музыкальное образование струнников. Воспитываясь годами только на классической и романтической музыке, многие юные скрипачи сталкиваются с определенными трудностями, когда необходимо сыграть что-нибудь из музыки современных композиторов. Груз проблем обрушивается на их головы. В помощь юным скрипачам Наталья Владимировна сочинила «Этюды на сложное интонирование», где использовала все неудобные в скрипичном смысле гаммы и арпеджио, интервалы (унисоны, увеличенные примы, увеличенные секунды, уменьшенные терции, кварты, квинты, тритоны, септимы большие и малые и т. д.) и аккорды. Этот сборник этюдов отредактирован Игорем Ойстрахом, он же замечательно исполнил их в Союзе композиторов, когда Бакланова показывала свои сочинения.

Все произведения Баклановой создавались не без советов Бориса Беленького. Сборники этюдов и упражнений, пьесы и другие сочинения, выпущенные без указания имени редактора, так или иначе, редактировались Борисом Владимировичем. За исключением сочинений, написанных для скрипки соло, все ее скрипичные идеи неотделимы от фортепианного сопровождения. Практически любое сочинение Натальи Владимировны, помимо методических, заставляет решать и художественные задачи.

Все творчество Баклановой пронизано идеей раннего знакомства начинающего музыканта с интервалами, аккордами, тональностями, аккомпанементом и т. д. Ценность сочинений Баклановой в том, что при несомненных художественных достоинствах эти пьесы написаны скрипачом и отредактированы скрипачом. Произведения Баклановой издаются в России, в трех издательствах Германии, в Венгрии.

При обучении детей младших классов (1-4) по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Струнные инструменты», согласно ФГТ, перед преподавателем стоят следующие основные задачи:

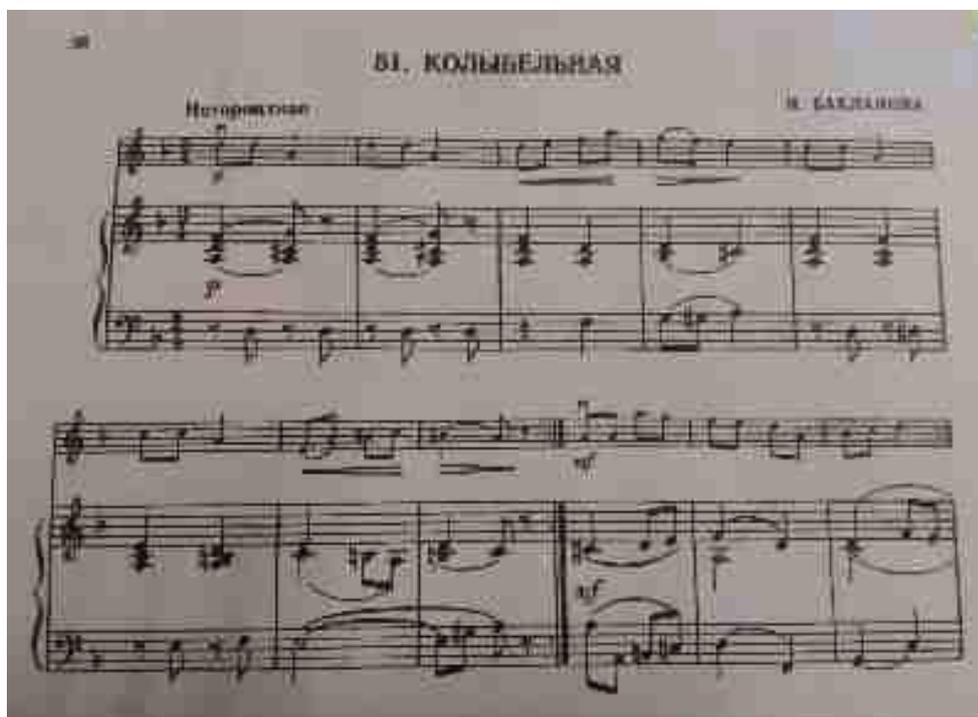
- 1) постановочный процесс;
- 2) развитие мелодического и гармонического слуха;
- 3) работа над метроритмом (необходима связь работы над ритмом с образом, характером, настроением произведения);
- 4) работа над техникой;
- 5) воспитание культуры чтения нотного текста – темп, нюансировка, штрихи, аппликатура.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к

сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

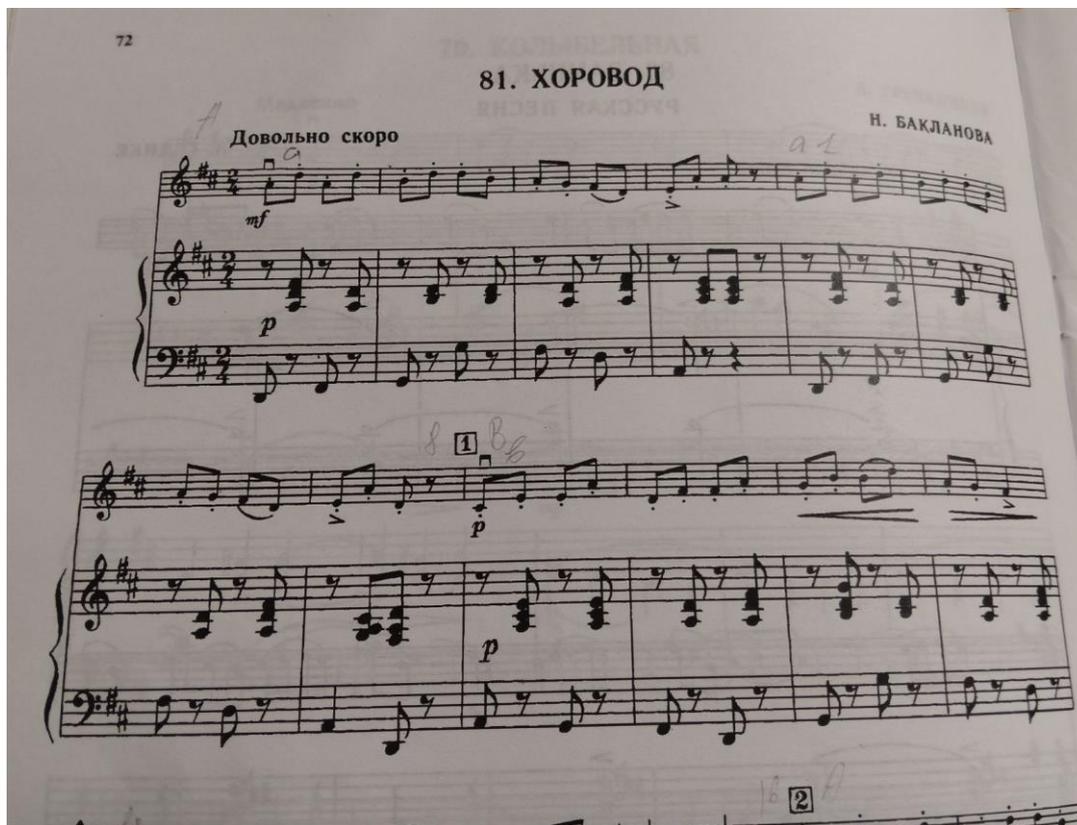
В данной работе преподавателям будут очень полезны произведения Н. Баклановой.

Знаменитое издательство Петерс (Франкфурт) выпустило «Восемь легких пьес для скрипки и фортепиано (в первой позиции). О некоторых хотелось бы рассказать более подробно. Сборник открывает пьеса **«Колыбельная»**, в которой очевидна связь ее простой мелодии с русской народной песней. Музыканту не составит труда «представить» слова «Колыбельной». Что-то вроде: «Баю-бай, баю-бай / Спи, малютка, засыпай. / Спи-усни, спи-усни / Спи, мой милый, отдохни. / Спи-усни, спи-усни / Спи, моя награда». На этом небольшом произведении, обучающиеся 1 класса по предпрофессиональной общеобразовательной общеразвивательной программе отрабатывают прием игры штрихом деташе, следя за слитным соединением чередований смены смычка.

Следующее произведение в этом сборнике, так же часто исполняется обучающимися и соответствуют уровню требований 1-2 классов предпрофессиональной программы – **«Хоровод»**. Произведение написано в 1 позиции, в тональности D-dur, средняя часть – h-moll. Меняется не только тональность, но и ладовая окраска, характер штрихов. Так, начало произведения – легкое, острое звучание (штрих Мартле), которые создают впечатление легкого, полетного звучания. Динамика интенсивности звучания варьируется от *mf* – *p* – *f*, что дает возможность обратить внимание на распределение смычка, на интенсивность прилегания смычка к струне. Средняя часть написана штрихом деташе, в верхней половине смычка. При работе над серединой нужно следить за плавным соединением смены смычка – без провалов в звуке, без резких движений

при соединении смычком соседних струн. Эпизод с акцентами требует отдельного внимания к звукоизвлечению, к работе правой руки. Процесс работы локтевого сустава должен происходить без резких движений, а эффект акцента достигаем с помощью более мелких суставов руки – кисти и фаланги пальцев. Третья часть произведения – это сокращенная реприза (первый период 1 части произведения), которая несет в себе функции коды.

Следующее произведение сборника так же любимо и часто исполняемо обучающимися 1-2 классов предпрофессиональной программы - **«Романс»**. Произведение написано в 3-х частной форме, 1 ч.- в форме двух квадратных периодов, 2 ч. – в форме 2 периодов, во втором периоде расширение, в 3 ч. - реприза, где во втором периоде расширение с небольшой каденцией и окончание произведения в мажоре. Мелодия имеет напевный, задушевный характер. Работа над кантиленой занимает особое место в процессе развития музыкально – исполнительских навыков, что вытекает из природы звучания смычковых инструментов. Навыки художественного исполнения кантилены обусловлены тщательной работой над вибрацией, динамикой, тембром и выразительностью звучания, то есть воспитанием у обучающегося культуры звука. При работе над пьесой особое внимание следует обратить на звуковедение, на плавность смены движения смычка. В этом произведении обучающиеся могут применить вибрато.

75

82. РОМАНС

Неторопливо Н. БАКЛАНОВА

«Мазурка» – произведение танцевального характера, написанное в неклассической форме. Условно можно пьесу разделить на три части, где 1 и 3 части одинаковые, а вторая делится на периоды (3 периода), различные по характеру, подаче музыкального материала, штрихового разнообразия, чередования плавных и острых штрихов.

77

83. МАЗУРКА

Умеренно Н. БАКЛАНОВА

«Вечное движение» - пьеса написана для обучающихся 2-х классов. Она вся исполняется в 1 позиции дубль-штрихом. Изложенный музыкальный материал легко усваивается и запоминается обучающимися. Интерес вызывает работа правой руки. Штрих начинаем изучать с мелкого деташи в середине смычка, обращая внимание на действия и мышечные ощущения основных двигающихся частей правой руки – пальцы и кисть.

25

5. Вечное движение

The musical score for "Вечное движение" is presented in three systems. The first system begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The tempo is marked "Allegretto (Довольно скоро)" and the dynamics are "mf". The second system features a first ending bracket labeled "1" over the final measure. The third system continues the piece with similar notation. The score is written for a single melodic line and piano accompaniment.

«Аллегро» – произведение написано в 1 позиции и рассчитано для изучения во 2 классе музыкальной школы. Штрих исполнения – деташи. Следует следить за целесообразностью движения, совершаемого с минимально необходимым приложением силы, но максимально управляемыми.

6. Аллегро

The musical score is written for piano and consists of two systems. The first system begins with a piano introduction marked with a forte (*f*) dynamic. The tempo is indicated as *Allegro moderato* (Умеренно скоро). The second system contains a first ending (1.) with dynamics of *p*, *f*, and *p*.

Исполнение произведений крупной формы (концерта, сонатины, концертно, вариаций) требует от учащегося соответствующей музыкально-исполнительской и технической подготовки. Трудности заключаются в необходимости выявления разнообразия и контрастности тематического материала, характера развития музыкальных образов, в смене темповых обозначений. Особые сложности представляются в продолжительности произведений и необходимости охвата «художественной целостности». Поэтому в процессе работы над произведением целесообразно разделить произведение на ряд структурно законченных частей, внутри которых выделить наиболее трудные эпизоды и прорабатывать их отдельно. После этого необходимо приступить к объединению эпизодов в целое, проигрыванию произведения целиком в сопровождении фортепиано.

«Сонатина» Натальи Баклановой принадлежит к числу популярнейших произведений педагогического репертуара. Данное произведение будет целесообразно ввести в репертуар юного скрипача в 2-3 классе предпрофессиональной программы «Струнные инструменты». В произведении ставятся перед учеником ряд важных задач, связанных в первую очередь со штриховой техникой. Так, начальная тема исполняется широким проведением смычка с акцентами на каждой восьмой, шестнадцатые исполняются деташе верхней частью смычка. Широкое, плавное, но плотное проведение смычка требуется для исполнения последующего эпизода (цифра 3).

60

Мягкое выразительное звучание необходимо для исполнения лирической темы (цифра 4.)

В разработке «Сонатины» (цифры 5, 6, 7) в основном используется кистевой штрих, исполняемый в середине смычка. Применительно к различным

динамическим оттенкам все штрихи должны видоизменяться в каждом конкретном случае. В данном произведении предполагается использование 3 позиции.

Заботясь о дальнейшем музыкальном развитии детей, уделяем большое внимание воспитанию у них музыкального вкуса, стремлению к выразительному звучанию. Очень удачно можно работать над данными задачами в произведении Н. Баклановой «Концертино» во 2-3 классе. Красивым и певучим должно быть не только легато, но и стаккато, и все короткие штрихи: каждое прикосновение смычка к струне – источник акустически чистого звучания, которое лежит в основе выразительного пения скрипки. В этом произведении возможны переходы в 3 позицию. Важным условием достижения выразительного перехода является координация движения смычка со скольжением пальца, которое должно быть по возможности незаметным и совершаться в момент окончания штриха. Для достижения взаимодействия обеих рук при смене позиция, необходимо строго контролировать ритм.

Концертино 24 Концертино

Н. Бакланова

Н. Бакланова

Moderato

f

f risoluto

mf risoluto

mf risoluto

37

В произведении часто встречается ритмическая группа, в которой четвертная нота удлиняется за счет прилигованной к ней такой же ноты, но другой длительности. Для избежания ритмических неточностей можно условно раздробить крупную длительность на более мелкие. Мелкий штрих исполняется в середине смычка. Кантиленная часть произведения (цифра 3-5) звучит нежно, следует обратить внимание на соединение и распределение смычка, на плотность прилегания к струне. Каденция – заключительный гармонический, мелодический оборот, завершающий музыкальное построение и придающий ему законченность, цельность. Исполняется без сопровождения фортепиано. Окончание произведения – двойные ноты в сочетании с открытой струной дубль-штрихом.

The image shows a musical score for a piece, likely for violin and piano. It consists of three systems of music. The first system has a box with the number '3' above a measure, and the word 'dolce' written below the staff. The piano accompaniment consists of chords and moving lines in both hands. The second system continues the melodic and harmonic development. The third system concludes the piece with a cadence, featuring double notes and an open string double stroke.

3. Заключение

Музыкальное образование в настоящее время переживает особую ситуацию: возникает множество субкультур, появляется низкопробная музыкальная продукция. У молодежи, у которой не сформированы правильные представления о классической музыке, о культуре и искусстве в целом, наблюдается проявление различных форм бездуховности, безнравственности и социальная деградация.

Обучение по классу скрипки, помимо воспитания музыкального вкуса и развития музыкальных способностей, может решить сложнейшую социальную задачу: формирование мировоззрения человека, его убеждений, взглядов, что, безусловно, влияет на становление личности в целом.

Произведения Н.В. Баклановой помогают в работе с обучающимися изучению простейших элементов штриховой техники, начальному овладению медленной кантиленой, вибрацией, освоению переходов во 2-3 позиции и их смен, приобретению начальных музыкально-исполнительских навыков, элементарным понятиям о динамических оттенках.

Исходя из реалий сегодняшнего темпа жизни – ограниченного количества времени, которое ребенок может посвятить обучению в ДМШ, данный музыкальный материал представляет один из возможных вариантов раскрытия творческого потенциала детей, реализации индивидуальных способностей обучающегося.

4. Список литературы

1. Программа СДМШ №5 по учебному предмету - ПО.01.УП.01. Специальность «Струнные инструменты»
2. Лев Чистяков «Первые уроки с Натальей Баклановой», <https://muzlifemagazine.ru/pervye-uroki-s-nataley-baklanovoy/>
3. К.Тахтаджиев «Учебное пособие для ДМШ» Киев, «Музична Украина» 1990 г.
4. В. Мазель «Скрипач и его руки», Санкт-Петербург «Композитор», 2021 г.