

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

**МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
с иллюстрациями обучающихся**

на тему:

**С. М. Майкапар и его фортепианный цикл
«Бирюльки»**

Преподаватель Абдулкадырова И.А.

2024 г.

г. Симферополь

Содержание

1. Введение
2. Творческий путь С.М. Майкапара
3. Цикл фортепианных пьес «Бирюльки». Обзор некоторых пьес.
4. Особенности фортепианного цикла «Бирюльки»
5. Заключение. Выводы.
6. Список методической литературы

1. Введение

Самуил Моисеевич Майкапар (1867-1938) известен широкому кругу музыкантов прежде всего как советский композитор, который всё своё творчество посвятил созданию только детской и юношеской музыки. Это еще и выдающийся советский педагог, талантливый пианист, непревзойденный мастер детской фортепианной миниатюры, автор учебно-методических работ, внесший огромный вклад в развитие детского и юношеского музыкального образования. Основным принципом всего творчества С. Майкапара, который он воплощал всю свою творческую жизнь, - что «требования маленьких художников те же, что и у взрослых исполнителей» и что «для детей нужно писать так же, как и для взрослых, только лучше».

С. Майкапар стремился культивировать и развивать в детях высокий художественный вкус и предъявлял к их исполнению предельно доступные требования. Качества, которые характерны для С. Майкапара как детского композитора - это жизненность и образность, простота и лаконизм, законченность формы, органичная связь с инструментом. Он находил музыкальные образы и интонации, близкие ребенку; через образность своих пьес для начинающих он учил любить музыку.

При жизни произведения С.М. Майкапара не имели шумного успеха, не исполнялись на концертных площадках мирового уровня, но нет ни одного юного пианиста, который бы не играл его пьес. Без пьес Майкапара не обходится ни одна хрестоматия игры на фортепиано, Его фортепианные циклы прочно вошли в педагогический репертуар, наряду с такими известными сборниками, как «Нотная тетрадь» Анны-Магдалены Бах, «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р.Шумана.

подавляющее большинство пьес С.Майкапара - это программные произведения. Благодаря художественным достоинствам, пониманию детской психологии и учету особенностей детского игрового аппарата пьесы С.Майкапара прочно вошли в репертуар маленьких пианистов. Методическая ценность его пьес состоит в последовательном знакомстве ребенка с возрастающими техническими трудностями. Ребята, которые учатся играть на фортепиано, с удовольствием исполняют его пьесы, которые отличаются простотой, образностью и красочностью.

2. Творческий путь С.М. Майкапара

Самуил Моисеевич Майкапар родился в 1867 года в городе Херсоне. Его детские годы прошли в Таганроге. В семье кроме него было 4 сестры и все они занимались музыкой, унаследовав музыкальные способности от

своей мамы, которая очень хорошо играла на фортепиано. Музыкай маленький Самуил начал заниматься с 5 лет. А в 11 лет он сам стал сочинять музыку, завёл тетрадь, в которую записывал все свои произведения. Но в семье было решено, что Самуил станет юристом.

В 1885 году, по окончании гимназии, Майкапар уехал в Петербург, где поступил на юридический факультет университета и одновременно в консерваторию, в которой начал обучение в классе фортепиано, а в дальнейшем стал посещать также класс теории композиции. Окончив юридический факультет университета, он короткое время пробовал заниматься адвокатурой, но вскоре убедился, что соединить занятия музыкой с юриспруденцией невозможно. После окончания консерватории Майкапар по совету Антона Рубинштейна для усовершенствования уезжает в Вену, где начинает заниматься у знаменитого педагога-пианиста Теодора Лешетицкого, занятия с которым он впоследствии подробно описал в своей книге "Годы учения».

Наиболее характерные черты школы Лешетицкого, которым следовал Майкапар:

- 1) культура певучего звука;
- 2) яркая пластическая динамика;
- 3) принцип фразировки;
- 4) отлично выработанная виртуозная пальцевая техника, получившая новые возможности в связи с введением «рессорных» кистевых приемов.
- 5) ясность, лаконичность, уравновешенная стройность изложения.

В 1901 году Майкапар переехал в Москву, и затем в Твери открыл музыкальную школу. Тогда и пришла ему в голову мысль писать детские произведения, которые могли бы исполнять сами дети.

С этого времени уже определилась многосторонняя деятельность Майкапара как композитора, исполнителя, педагога и научного работника. В этот период им были сочинены и изданы несколько романсов и фортепианных пьес, из числа которых выделяются "Маленькие новеллеты", опус 8, получившие впоследствии широкую известность как ценные пьесы педагогического репертуара.

В Москве успешно проходят концерты Майкапара, выходит его книга "Музыкальный слух, его значение, природа, особенности и метод правильного развития", в которой он первым в русской музыкально-педагогической литературе поставил вопрос о внутреннем слухе как основе обучения игре на музыкальных инструментах.

Но жизнь в Твери и педагогическая работа в этом провинциальном городе не удовлетворяли молодого композитора и пианиста. И Майкапар вновь отправляется в Берлин и в Лейпциг. Музыкальная жизнь в Берлине была ключом, в городе жили крупнейшие музыканты-исполнители, а Лейпциг представлял интерес как центр научной музыкальной мысли. Проживая в этих двух городах, Майкапар посещал концерты, изучал литературу, знакомился с композиторами, музыковедами и исполнителями. Параллельно проходили его собственные концертные выступления и также успешно, хотя и скромно, протекала его педагогическая работа.

В 1910 году С.М. Майкапар получил за подписью А. К. Глазунова телеграмму, в которой тот приглашал его на работу в Петербургскую консерваторию. И с осени Майкапар уже приступил к занятиям. Начав работу в качестве преподавателя, он через два года был утвержден старшим преподавателем, а в 1915 году - профессором по классу специального фортепиано.

Почти двадцать лет С. Майкапар вел педагогическую работу в Петербургской, затем - Ленинградской консерватории, одновременно выступая в концертах, сочиняя музыку и занимаясь научной работой. Наиболее значительным исполнительским достижением С. Майкапара было проведение им в 1925 году Цикла из семи концертов, в которых он исполнил все фортепианные сонаты Бетховена. Исполнительство, которое С. Майкапар всегда любил, оставалось для него основой всех других видов деятельности - композиции, педагогики, научной работы.

Доведя последних студентов до выпуска, С. Майкапар в 1929 году оставил работу в консерватории. Сохранившиеся силы он отдал музыкальному творчеству и литературным трудам. В 1934 году в Ленинграде был организован конкурс юных дарований, в котором участвовали дети-

музыканты в возрасте от семи до шестнадцати лет. С. Майкапар был в составе жюри конкурса и, слушая юных пианистов, мог лично убедиться в популярности своих сочинений. Более половины выступавших детей играли его фортепианные пьесы.

В последние годы жизни С. Майкапар особенно много уделял методической работе. До сих пор представляют ценность его статьи "Творчество и работа музыкального исполнителя по данным опыта и в свете науки", «Детский инструментальный ансамбль и его значение в системе музыкального воспитания», лекции "Как работать на рояле".

Всю жизнь проводя за роялем и за письменным столом, С. Майкапар не уставал трудиться до конца дней и умер 8 мая 1938 года, накануне выхода в свет своей книги «Почему и как я стал музыкантом», названной при издании «Годы учения».

3. Цикл фортепианных пьес «Бирюльки». Обзор некоторых пьес.

Из числа сочинений С. Майкапара, созданных в дореволюционное время, большой интерес представляют фортепианные миниатюры - "Пастушеская сюита" из шести номеров, "12 альбомных листков", "Театр марионеток" из семи номеров. Однако подлинным триумфом С. Майкапара как композитора для детей стали "**Бирюльки**" - цикл пьес, созданный уже после революции. По своей форме «**Бирюльки**» - это сюита, состоящая из 26 разнохарактерных пьес для фортепиано различного содержания, объединённых художественными и методическими целями. Для удобства они поделены на 6 тетрадей по 4 пьесы в каждой (в последней тетради 6 пьес).

Созданный в 1925 -1926 гг. цикл «Бирюльки» вот уже почти 90 лет пользуется неизменной любовью как юных музыкантов, так и педагогов. Пьесы сборника отличает все то, что отличает истинные шедевры – вдохновение, идеальная стройность формы, совершенная отделка деталей.

Сейчас мало кто знает, что такое бирюльки. Когда-то, давным-давно, это была любимая игра детворы. На стол высыпались кучкой очень маленькие игрушечные вещички – бирюльки. Чаще всего это были вырезанные из дерева чашечки, кувшинчики, палочки и другие кухонные предметы. Бирюльки нужно было достать маленьким крючком, одну за другой, не пошевелив остальные. Это занятие требовало большого терпения, усидчивости, собранности и сконцентрированного внимания. Маленькие пьески С. Майкапара напоминают те самые бирюльки из старинной игры, а их изучение и исполнение тоже требуют огромного терпения и усидчивости.

АНТОЛОГИЯ СОЧИНЕНИЙ

Самуил Моисеевич
Майкапар

Бирюльки

Op. 28

Цикл пьес для детей

Для фортепиано

МРІ
Music Production International
Рязань, 454002, г. Челябинск, ул. Вокзальная, 5/б
Тел. (351) 237-34-35; факс (351) 260-99-66; E-mail: svp@ibelinet.ru

А что же можно найти среди музыкальных бирюлек С. Майкапара? Это и музыкальные портреты, и зарисовки природы, и сказочные образы, и танцевальные пьесы. Музыка этих пьес присущи яркая образность, проникновенный лиризм и высокая духовность. Они очень увлекательны, выразительны и красивы. С. Майкапар сумел очень тонко передать настроение ребенка, различные явления природы, разнообразные картинки из детской жизни - игры, забавы, приключения.

Все пьесы цикла имеют названия, они или программны, или жанрово определены (песня, марш, танец). Каждое произведение отличается тематической завершенностью, цельностью изображения, ясным характером изложения. Названия пьес подсказывают нам содержание миниатюры, помогая развернуться творческой фантазии. В каждой пьесе раскрывается один определённый музыкальный образ. Темы обычно непротяжённые, но очень яркие и мелодичные. По форме просты, это одночастная либо простая

двухчастная форма. Гармоническое содержание предельно просто, но даже в этой простоте композитор добивается удивительной свежести и проявляет неистощимую фантазию. Простыми и лаконичными средствами композитору удаётся достичь почти зрительного эффекта, глубокой образной выразительности. Также композитор использует свой излюбленный прием – элементы полифонии, который вовсе не характерен для детских композиторов. С. Майкапар считал полифоническое изложение необходимым условием для развития подлинного пианизма. Это такие пьесы, как «Песня моряков», «Сказочка», «Весною», «Колыбельная».

В «Бирюльках» нет пьесы, которая называлась бы «Летом», но это время года легко узнается в миниатюре с названием «**В садике**». Эта пьеса открывает цикл «Бирюльки». Слушая ее, представляешь теплый летний день, детскую площадку в тенистом саду, веселые игры с мячом, догонялки... Музыка передаёт весёлый характер детских игр.

- До чего ж хорош денек!

Веет легкий ветерок.

Солнца летнего лучи

Так приятно горячи!

Вслед за летом приходит «Осень». В музыке запечатлена грустная картина поздней осени, когда деревья уже сбросили свой роскошный золотой убор и перелётные птицы давно покинули родные края. Вся природа умолкла в ожидании зимы. Приглушённые медленные аккорды очень точно передают

ощущение скованности, оцепенения. Только тихий моросящий дождик приносит какое-то еле заметное движение.

- Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется.

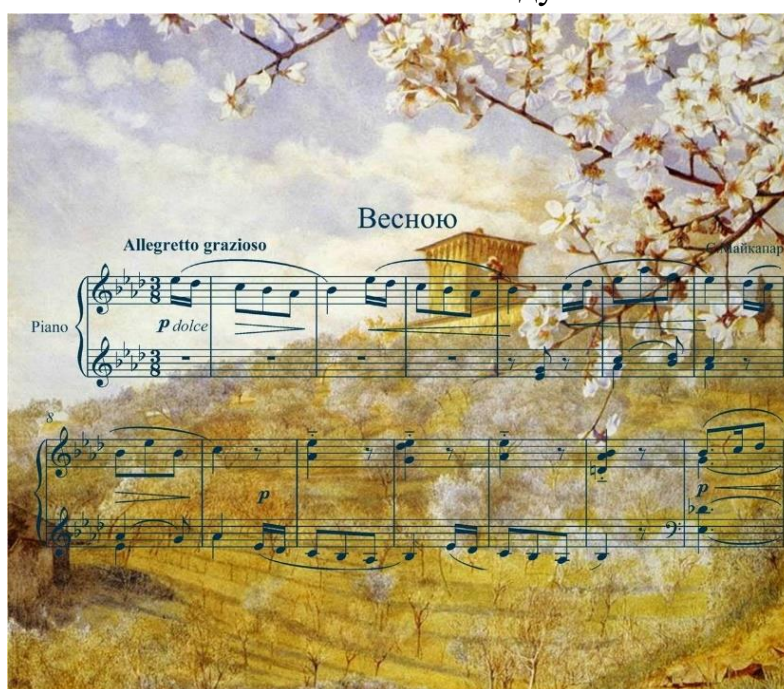
И вот выпал снег, наступила зима. Она принесла с собой весёлые зимние забавы, о которых и рассказывает пьеса «**На катке**». Снова перед нами почти живая картинка из жизни детворы. Мы слышим короткие повторяющиеся фразы, словно шаги разбега, за которыми следует долгое скольжение по льду. И снова разбег и скольжение.

Так обычно двигаются начинающие конькобежцы. Музыка опять подсказывает, что перед нами не взрослый фигурист, а ребёнок. Все времена года изображены в музыке Майкапара очень разнообразно и красочно.

- Чтоб зимою не скучать надо всем коньки достать,
И на лед! Вперед, вперед! Начинается полет!
Разбежались, покатались, осторожно покружились,
Сила, счастье, красота! И паденье – не беда!

В пьесе «**Весною**» можно услышать голоса пробуждающейся природы: звон ручейков, оживленные птичьи трели, хрустальный звон капели. Музыка светлая, нежная, совсем как свежий весенний воздух.

В конце мелодия поднимается все выше, как будто солнце светит ярче, озаряя и согревая все вокруг. От этой музыки веет весенним ветром. Она восторженная, свежая, словно умытая весенними потоками.

- Если снег повсюду тает, день становится длинней,
Если все зазеленело и в полях звенит ручей,
Если солнце ярче светит, если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер, значит к нам пришла весна!

Среди пьес цикла есть и детские музыкальные портреты. Совершенно разные, не похожие друг на друга портреты - образы представил нам композитор. В каждом из них угадывается не взрослый, а ребёнок. И о каждом нам рассказывает замечательная музыка. Это «Пастушок», «Маленький командир», «Сиротка».

Вот маленький **«Пастушок»**. Ясным солнечным днём он вышел на летний цветущий луг возле речки. Чтобы не скучно было пасти свое стадо, он срезал себе камышинку и сделал из нее маленькую свирель. Светлый, радостный наигрыш зазвенел над лугами.

Использование регистров в пьесах Майкапара - один из наиболее действенных приемов фортепианной выразительности, никем из других композиторов столь часто не применявшийся. В этой пьесе Майкапар умело использует регистры инструмента. Чтобы мелодия звучала богаче, объемнее, композитор ведет ее октавами, на расстоянии четырех октав. Следует обратить внимание на изменение настроения в средней части пьесы. Здесь есть простор для фантазии, с чем связано изменение лада на минор. Возможно, среди ясного неба появились тучки, стал накрапывать дождь, возможно сам пастушок задумался о чем-то, вспомнил грустные моменты своей жизни. Пьеса исполняется в достаточно подвижном темпе, легко, беззаботно. Ясное и четкое звучание шестнадцатых нот имитирует звучание свирели.

Еще одна портретная зарисовка – пьеса **«Маленький командир»**. Он очень воинственный, мужественный и отважный. Громким голосом он энергично отдаёт чёткие и уверенные приказы, акцентируя каждое своё слово. Мы не знаем, кому они предназначаются - оловянным солдатикам, мягким игрушкам или таким же друзьям-ребятишкам, как и он сам. Музыка нас убеждает, что любой приказ такого командира будет беспрекословно выполнен, потому что он сам полон твёрдости и решимости. Пьеса имеет размер $\frac{3}{4}$, тональность До мажор. Дети работают над пьесой с особым удовольствием, т. к. им близок характер пьесы. Первоначальной задачей

является точный чеканный ритм, передающий характер «маленького командира». Необходима ритмическая внимательность при исполнении затактовой ноты, т.к. при неизменности мелодической интонации длительности разнятся. Иногда ученики допускают неточности. В техническом отношении представляет трудность работа над маркированным стаккато. Штрих должен прозвучать отрывисто, остро и коротко и максимально цепкими пальцами.

А вот другой портрет: музыка здесь очень грустная, печальная, тихая и жалобная. Она передает состояние ребенка, который остался один, без родителей. Пьеса называется «Сиротка».

Сиротка

A page from a music book featuring a piano score for the piece "Сиротка" (Orphan). The score is in 3/4 time, marked "Andantino (♩ = 80)" and "p" (piano). It consists of five systems of music. To the right of the score is a painting by V. Perov titled "Дети-сироты на кладбище" (Orphan children in the cemetery), depicting two children in a snowy, desolate landscape. The page is decorated with ornate floral borders.

Музыка звучит печально, словно поёт одинокий сиротливый голос. Слушая её, хочется посочувствовать тому, о ком она написана, или даже поплакать.

Одна из зарисовок картины природы – пьеса «Мотылек». Первоначальное ее название «Эльф». Легко представить легких нежных мотыльков, легко порхающих над цветами. Мотылек меньше бабочки, у него нет таких больших и красивых крыльев, поэтому он менее грациозен и изящен. Но зато его полет более стремительный и легкий. Высокий регистр, прозрачность изложения точно передаёт характер перелетающего с цветка на цветок маленького мотылька.

МОТЫЛЕК 5

C. МАЙКАПАР

Allegro grazioso e volante

The musical score is written for piano and consists of three systems. The first system begins with the tempo marking 'Allegro grazioso e volante' and the dynamic 'p' (piano). The second system includes 'poco cresc.' (poco crescendo) and 'dim.' (diminuendo). The third system includes 'poco rit.' (poco ritardando), 'p' (piano), and 'ppp' (pianissimo), ending with 'a tempo'. The score is characterized by delicate, fluttering textures and frequent changes in dynamics and articulation.

Здесь встречается характерный для Майкапара прием – чередование рук, когда во взятые отдельно каждой рукой звуки или группы звуков объединяются в одно целое. Музыка звучит то отрывисто, то плавно. Но плавные движения очень короткие, они прерываются порывистыми. Это создаёт трепетный, робкий характер, показывает незащищенность мотылька.

Все мы любим сказки – веселые, добрые, с чудесами и приключениями, где добро побеждает зло. Вот и С.М. Майкапар включил в свой цикл ряд пьес сказочного характера. Одна из них так и называется – «Сказочка». Начинается она ласково, тихо, с мягкой, таинственной одноголосной мелодии, создается настроение легкой задумчивости. Так и хочется произнести – «Давным-давно, в тридесятom царстве, в некотором государстве жили-были...». Напевная мелодия звучит сдержанно, мягко, неторопливо - все в сказке ещё впереди.

Сказочка

Д. Трейер. Сказочка

Вступление второго голоса оживляет картину. Спокойный темп, негромкое звучание, размеренные, ласковые интонации мелодии создают спокойный, нежный характер музыки. Потом мелодия поднимается выше, становится более тревожной, яркой. Другая мелодия как будто успокаивает первую.

В средней части музыка звучит то вкрадчиво, затаённо, как будто задавая вопрос, то смелее, настойчивее, как бы отвечая. Как будто герой «Сказочки» должен на что-то решиться, что-то выбрать, находится на распутье. Появившийся на мгновение мажор – как выглянувшее солнышко, как озарение, как указание главному герою на дальнейший путь. А заканчивается «Сказочка» в низком регистре, сумрачно, таинственно, тревожно и внезапно прерываясь отрывистыми низкими звуками. Сказочка как будто осталась недосказанной.

Танцы. В старину без танцев не обходился ни один бал. Танцевальные пьесы, которые композитор С. М. Майкапар включил в свой фортепианный цикл, производят впечатление «игрушечной» музыки и вызывают в воображении бал, но необычный, а кукольный или детский. Представленные в цикле танцы: Полька, Вальс, Менуэт, Гавот - как никакие другие подходят для такого бала.

Вот, например, «Полька» - подвижный танец с подскоками. Слово «полька» означает полшага. Музыка «Польки» Майкапара оживлённая, жизнерадостная, лёгкая, веселая, озорная. Высокие отрывистые звуки (форшлагги) напоминают шутовское взвизгивание скрипок в оркестре.

В отличие от польки «Вальс» - более плавный и лирический танец. Слово «вальс» означает «вращательный» и, действительно в танце преобладают кружащиеся изящные, плавные, мягкие движения.

Следующий танец, «Менуэт», гораздо старше польки и вальса. Ему по меньшей мере 300 лет, и появился он во Франции в 17 веке. Его танцевали на балах кавалеры и дамы в напудренных париках и в нарядных одеждах, напоминающих кремовые торты. Сам танец исполнялся мелкими неторопливыми шажками и больше был похож на какую-то церемонию поклонов друг перед другом. Кавалеры галантно шаркали ножкой, а дамы

приседали в жеманном реверансе. «Менуэт» из цикла «Бирюльки» звучит в сдержанном темпе, с маленькими остановками между музыкальными фразами, как будто танцующие куклы застывают на мгновение в красивых позах.

«Гавот» - современник менуэта. Такой же изысканный и церемонный придворный танец. Одно из его движений французы в шутку называли «кривые ноги журавля»: так изящно перекрещивались прямые ноги в танце, напоминая позу птицы. Музыка «Гавота» Майкапара светлая, простодушная, в то же время изящная и грациозная. «Гавот», как и другие танцы цикла «Бирюльки», производит впечатление «игрушечной» музыки.

4. Особенности фортепианного цикла «Бирюльки»

В «Бирюльках» нет сложных тематических разработок. В них преобладает экспозиционный тип изложения, их достоинство в самом тематическом материале, а не в его развитии. Разнообразие в повторении тем достигается путём изменения гармонического фона, смены регистра, тональности или фактуры. Примером могут послужить пьесы: «В садике», «Пастушок». И лишь иногда С. Майкапар прибегает к контрастным сопоставлениям.

Гармоническое содержание пьес предельно просто, но даже в этой простоте С. М. Майкапар добивается удивительной свежести звучания и проявляет неистощимую фантазию. Достаточно посмотреть все заключительные кадансы - при одинаковой для всех гармонической функции (D-T) – решены они очень по-разному.

Полифоническое изложение использовано во многих пьесах («Песня моряков», «Весною»), но ярче всего оно проявилось в его фугетте, в которых можно встретить и тему в увеличении, и в обращении - всё как в настоящих фугах, только в миниатюре.

Несколько слов необходимо сказать о некоторых особенностях авторского текста. С. Майкапар дает подробные указания:

- *) по разнообразнейшим штрихам,
- *) по аппликатуре,
- *) по характеру исполнения, например, ремарка к исполнению «Вальса» из 2 тетради «dolce grazioso», или «Всадник в лесу» (6 тетрадь) – «Allegro con fuoco e marcato»,
- *) по темпу (метроном выписан в каждой пьесе),
- *) по использованию педали.

Особенно хочется отметить внимание, которое уделял С. Майкапар аппликатуре. Порой кажется, что у С. Майкапара она слишком детализирована, как и излишни, с точки зрения традиционной нотной орфографии, указания «случайных» знаков. Но избыточные для зрелых музыкантов, эти указания, как показывает опыт педагогов-практиков, совершенно необходимы для еще маленьких пианистов, которым трудно всякий раз вспоминать аппликатуру, выставленную лишь при первом проведении данного музыкального материала. Кроме того, в ряде случаев авторская аппликатура в пианистическом плане дальновиднее – она знакомит с приемами, которые будут необходимы и в будущем, когда в репертуаре юного пианиста появятся истинно виртуозные произведения. Один из таких приемов, часто встречающийся у С. Майкапара и игнорируемый

редакторами, - смена пальцев на повторяющейся клавише.

Точность исполнительских обозначений в пьесах С. Майкапара - одна из причин популярности их у педагогов, так как избавляет их от необходимости вносить какие-либо дополнения в печатные ноты и, вместе с тем, приучает учащихся к внимательному прочтению нотного текста со всем комплексом его нотных, буквенных и графических обозначений.

Произведения Майкапара отличаются легкостью, удобством, приспособленностью к детской руке. Так плавность мелодической линии соединяется в его пьесах для начинающих с расположением руки в одной позиции, где соседние ноты берутся соседними пальцами. Прекрасные примеры этому – пьесы: «Пастушок», «В садике», где постепенность движения в одной позиции является замечательным приемом развития технических навыков.

Цикл «Бирюльки» С. Майкапара – уникальный цикл пьес для детей: он знакомит юных пианистов со всеми тональностями, как и «ХТК» Баха, но при этом говорит с ними на романтическом музыкальном языке.

Все пьесы рассчитаны на уровень подготовки начинающего пианиста и написаны по принципу, уже использованному многими композиторами (И-С. Бах в «ХТК», Ф. Шопен в «Прелюдиях» и «Этюдах», Д. Шостакович в «Прелюдиях и фугах»), который даёт возможность исполнителю познакомиться со всеми существующими тональностями, с диэзными и бемольными знаками.

Однако конструктивный принцип построения «Бирюлек» несколько иной. Если в «ХТК» новая тональность появляется в движении от пьесы к пьесе по хроматической гамме, и таким образом легкие и трудные тональности чередуются, то в «Бирюльках» тональный план всего цикла иной. С.Майкапар предусмотрел несколько уровней членения цикла. Во-первых, весь цикл делится на три серии, во-вторых, как уже говорилось, на шесть тетрадей. К сожалению, деление на серии в современных изданиях «Бирюлек» игнорируется редакторами. Итак, I серия (тетради 1 и 2) дает пьесы начиная с тональностей без знаков до пьес с тремя диэзами; во II серии (тетради 3 и 4) – то же движение от тональностей без ключевых знаков к тональностям на сей раз с тремя бемолями, и, наконец, III серия (тетради 5 и 6) охватывает пьесы в тональностях с 4, 5, 6 знаками. Причем в последней паре пьес миниатюре в тональности Фа-диез мажор (№25) соответствует пьеса в ми-бемоль миноре (№26) как тональности, энгармонически равной ре-диез минору, т.е. параллельной Фа-диез мажору. Это решение композитора опять-таки напоминает баховский прием в 1 томе «ХТК», где за

Прелюдией ми-бемоль минор следует fuga в энгармонически равном ему ре-диез миноре.

Таким образом, при том, что всех тональностей 24, пьес в сборнике – 26, поскольку тональности До мажор и ля минор, как исходные точки движения в диезную и бемольную стороны повторены дважды. Следует отметить, что все издания «Бирюлек» состоят из 6 тетрадей – в каждой по 4 пьесы, а в последней - 6. По первоначальному плану, однако, две последние пьесы, демонстрирующие возможности энгармонизма, составляли отдельную – седьмую тетрадь.

«Бирюльки» С.Майкапара заняли особое место в фортепианно-педагогическом репертуаре не только благодаря замечательным художественным особенностям пьес сборника, но в силу их больших методических достоинств. Ценность фортепианных миниатюр Майкапара состоит так же в легкости и удобстве голосоведения, в приспособленности к малому размеру детской руки. Нигде в его детских пьесах мы не найдем октав, взятых одной рукой, или аккордов в широком расположении. Произведения Майкапара отличает ясность, простота изложения музыкального материала. Лаконичность, завершенность музыкальных фраз легко позволяет учащемуся понять, как складываются мотивы во фразы, фразы - в предложения, предложения - в периоды, периоды - в части.

Майкапар тщательно продумывал названия пьес, стремясь пробудить фантазию детей с помощью ярких названий, наиболее полно отражающих содержание пьес. Его пьесы можно подразделить условно на:

- 1) картины и зарисовки природы: «Осенью», «Облака плывут», «Мотылек», «Весною»;
- 2) звукоподражательные пьесы: «Эхо в горах», «Музыкальная шкатулочка»;
- 3) образно-изобразительные пьесы: «Колыбельная», «В садике»;
- 4) музыкальные портреты: «Сиротка», «Пастушок», «Маленький командир»;
- 5) пьесы настроения и чувства: «Мимолетное видение», «Тревожная минута»;
- 6) танцевальные пьесы: «Полька», «Вальс», «Менуэт», «Гавот»;
- 7) повествовательная музыка: «Сказочка», «Романс», «Легенда»;
- 8) полифонические пьесы: «Песня моряков» (канон), «Прелюдия и фугетта».

Разумеется, такая тематическая классификация условна, в одном произведении могут быть смешаны разные направления.

5. Заключение. Выводы.

Произведения Майкапара - результат многочисленных проб и тщательного отбора интонаций, каждое название пьесы - не случайно

наклеенный ярлык, а определение содержания, дающее возможность развернуться творческой фантазии юного исполнителя. Понимая, сколь важна для маленьких музыкантов образность, С. Майкапар очень серьезно относился к поиску возможно более ярких названий для пьес. Не всегда это были первые, приходившие на ум. Так, в первоначальном варианте «Тревожная минута» называлась «Беспокойство», «Мотылек» - «Эльф», «Легенда» - «Грезы», «Весною» - «Малютка». Вместо «Гавота» поначалу была задумана пьеса «Лунный свет».

Необычайно интересно знакомство с черновиками «Бирюлек». Они красноречиво свидетельствуют о том, как рождался и созрел цикл. Предметом заботы композитора было все – от расстановки исполнительских указаний до внешнего вида издания (прижизненные издания «Бирюлек» выходили, как это и было задумано автором, в шести отдельных тетрадях, при едином их художественном оформлении).

Одни пьесы появились, как свидетельствуют черновики, сразу в законченном виде, другие же подверглись доработке и переработке. Так, не сразу появился «Маленький командир»: сначала родилась «Непрерывная работа». Она и явилась мелодическим зерном для «Маленького командира». Миниатюра в фа миноре – теперь это «Семимильные сапоги» - по первоначальному замыслу имела совершенно другую идею.

Интересна сокращенная запись многих пьес в черновиках: вместо полностью выписанных повторений некоторых эпизодов композитор употребляет знаки репризы. При этом нотный текст сокращается порой вдвое, а то и больше. На это стоит обратить внимание ученика, поскольку такой способ очень упрощает выучивание произведений наизусть: психологически легче запомнить, где какие повторения, чем учить весь текст как новый материал.

К сожалению, «Бирюльки» С. Майкапара постигла обычная участь популярного произведения: они переиздавались множество раз как в нашей стране (едва ли не ежегодно), так и за рубежом – в США, Польше, Германии, Англии, Австрии, Чехии и Словакии, в других странах. При этом авторские исполнительские и методические указания – аппликатура, фразировка, педализация – приводились в искаженном виде. Каждый редактор считал возможным заменять детальные авторские исполнительские указания своими, вносить дополнения к ним при том, что автограф, хранящийся в семейном архиве, никому из них не был известен, а прижизненные издания уже давно стали библиографической редкостью.

Особое внимание хочется обратить на то, что сборник «Бирюльки»

является циклом разнохарактерных пьес, т.е. имеет художественное значение как целое. И хотя, конечно, трудно ожидать его исполнения юными музыкантами целиком, как далеко не часто целиком исполняются «Инвенции» и «Симфонии» Баха или его «ХТК», но по изначальному замыслу «Бирюльки» задуманы как единое произведение. В этом легко убедиться, если осознать особенности конструкции цикла (тональный план), о чем подробно было сказано выше, и проиграть пьесы одну за другой: появление каждой следующей звучит как сюрприз, а не диссонанс с предыдущей. Эта особенность опять-таки заставляет вспомнить «Инвенции» и «Симфонии» Баха, в которых каждая пьеса является одновременно как самостоятельным произведением, так и звеном в общей цепи. Совершенно очевидно, что создать стройную сюиту из 26 пьес, каковой является цикл «Бирюльки», мог лишь большой мастер, кем и являлся советский композитор С.М. Майкапар.

Благодаря художественным достоинствам, пониманию детской психологии и учету особенностей детского игрового аппарата, пьесы Майкапара прочно вошли в репертуар маленьких пианистов. Детям нравятся эти ярко образные и вместе с тем простые по фактуре произведения. На них воспитываются и получают игровые навыки многие тысячи ребят. Наряду с сочинениями других композиторов продолжают исполняться и пьесы Майкапара, получившие в педагогической практике значение своеобразной детской музыкальной "классики". Мастерство и дарование Майкапара — пианиста и композитора — были отмечены А. Рубинштейном, Э. Григом, И. Энгелем. Вклад Майкапара в создание музыки для детей и юношества очень значителен; им написано свыше 200 пьес, большинство которых поныне входит в учебный репертуар начинающих пианистов.

6. Список методической литературы

1. Вольман Б.Л. Самуил Моисеевич Майкапар. Очерки жизни и творчества. – Л., Советский композитор, 1963 г.
2. Майкапар А. Мой дед – Самуил Майкапар. «Музыкальная жизнь», №12, 1994 г.
3. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Из неизданных трудов. Изд-во «МРУ», 2006.
4. Майкапар С.М. «Музыкальный руководитель», № 3, 2007 г.
5. Стуколкина Г.А. С.М. Майкапар. Путь к совершенству. СП, Композитор, 2007г., с. 32-35.

6. Энциклопедический музыкальный словарь. Авторы-составители Б. С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1966.
7. Музыкальный энциклопедический словарь. Гл. редактор – Г. В. Келдыш. Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1991.
8. Секреты фортепианного мастерства, мысли и афоризмы выдающихся музыкантов, М., 2001.
9. Интернет-ресурсы:
www.Wikipedia.org/wiki
www.Maikapar.ru/dinasti1
<https://kartin.papik.pro/vesna/9803-kartinki-majkapar-vesnoju-70-foto.html>

