МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССИВ ИМЕНИ ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА»

 ГОРОДА БАЛТИЙСКА

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

«Использование пианистических приёмов для раскрытия художественных образов в произведениях Э.Грига»

Докладчик:

 преподаватель по классу фортепиано **Сергеева Н.А.**

 238520 *Калининградская область, г.Балтийск, пр-т Ленина, д.2.*

 тел.8(40145) 3-04-94; 3-15-94

 Е-mail:dshiss@rambler.ru

 27.02.2023

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИАНИСТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э.ГРИГА

(на примере пьес: «Бабочка» из 3-ей тетради «Лирических пьес» и «Танец из Йольстера» из цикла «Норвежские танцы и песни» ор. 17)

 «Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чём»

 Э.Григ

 Эдвард Григ – композитор, дирижер, пианист, общественный деятель. Писал свои мелодии в стиле музыкального романтизма. Автор более шестисот произведений, которые сегодня звучат саундтреками в художественном и мультипликационном кино.

 Эдварда Грига часто называют певцом скандинавских легенд, и это полностью соответствует истине. Он любил свою Норвегию, сказочно прекрасную и величавую, с ее ослепительно-белыми горными вершинами и синими озерами, волшебным северным сиянием и бездонным небом. Он с детства впитал в себя своеобразную народную музыку, песни и танцы, увлекался древними легендами и сказаниями. В его музыке нашел отражение сказочный скандинавский фольклор, с троллями и гномами, живущими в своих пещерах. Произведения Грига глубоко национальны, поэтому нет ничего удивительного в том, что норвежцы обожают своего композитора. *“Неудивительно,- писал П. И. Чайковский, что Грига все любят, что он везде популярен!..”*

Интересные факты из жизни Э.Грига

 Полное имя композитора — Эдвард Хагеруп Григ. Он родился в городе Бергене 15 июня 1843 года в семье британского вице-консула Александра Грига и пианистки Гесины Хагеруп. Мать Эдварда обладала замечательными музыкальными способностями: она окончила консерваторию в Гамбурге, несмотря на то, что в это учебное заведение принимали исключительно юношей. Именно она научила двух своих сыновей и трех дочерей любить музыку [Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шумана,](https://biographe.ru/znamenitosti/mozart/) [Шопена](https://biographe.ru/znamenitosti/frederik-shopen/).

 Всё детство Э. Григ жил в мире фантазий: делал скучные упражнения- интересными, серую и хмурую погоду - яркой, длинную дорогу в школу-сменой волшебных картин, играя гаммы и арпеджио, представлял как марширует взвод солдат. Свою мать Эдвард считал феей, ведь только фея может так играть на рояле. Однажды, гуляя близ Бергена в горах, маленький Эдвард остановился у сосны, выглядывающей из ущелья, долго смотрел на неё. Потом спросил у отца: «где живут тролли?» Отец ответил ему, что тролли живут только в сказках, но Эдвард не верил ему, он был убеждён, что тролли живут среди скал, в лесах, в корнях старых сосен.

 В десятилетнем возрасте мальчик пошел в обычную школу. Прилежания в учебе он не демонстрировал с первых же дней, общеобразовательные предметы интересовали его гораздо меньше, чем сочинительство.

В 12 лет Григ написал свое первое произведение «В гостях у кобольдов». Вдохновленный мальчик отнес в школу тетрадь с сочинением, но невзлюбивший его за невнимательное отношение к учебе учитель, осмеял эти записи и приказал на следующий урок принести немецкий словарь, а «эти глупости» оставить дома.

 В детстве Эдвард часто ходил на соседний хутор — слушать песни крестьян и их игру на норвежских народных скрипках - хардингфеле.

Норвежский мотив — национальный узор Норвегии — это танцы: халлинг, гангар, спрингар, народные напевы – со всем этим Григ рос. Эти мелодии и ритмы «вплетал» в свои произведения на протяжении всего творческого пути.

Когда Эдварду было 15 лет, его игру услышал Уле Булль (скрипач-виртуоз, ученик Н. Паганини, получивший признание во всей Европе) и произнес пророческие слова: «Этот мальчик прославит Норвегию». Именно Булль посоветовал Григу ехать в Германию учиться в Лейпцигской консерватории.

В 1858 году Эдвард стал студентом консерватории.
 Во время учебы Григ переболел плевритом и потерял одно легкое. По этой причине он перестал расти и остался ростом 1м 52см., в то время как средний рост мужчин в Норвегии был 1м 80см. Преодолев болезнь, Григ закончил консерваторию с отличными оценками и восхищёнными рекомендациями.

В 1860-е Григ написал первые произведения для фортепиано – пьесы и сонаты.
В 1863 году он стажировался в Копенгагене у Датского композитора Н. Гаде.

В тот же период жизни в Копенгагене Григ познакомился и подружился с Гансом Христианом Андерсеном, автором всем известных сказок: «Гадкий утёнок», «Стойкий Оловянный солдатик», «Принцесса на горошине» , «Русалочка», «Снежная королева» и т.д. Композитор написал музыку на несколько его стихов.

 Все в том же Копенгагене Эдвард Григ встретил женщину своей жизни — Нину Хагеруп. Молодая успешная певица ответила взаимностью на страстное признание Грига. На пути к их безграничному счастью было лишь одно препятствие — родственная связь. Нина была двоюродной сестрой Эдварда по материнской линии. Их союз вызвал бурю негодования родственников, и на все последующие годы они стали изгоями в собственных семьях.

В 1868 году Ф. Лист (идол всей Европы) знакомится с творчеством Грига. Восхищённый Ференс посылает Эдварду поддерживающее письмо. Григ в свою очередь пишет Листу, что сочинил концерт, и хочет исполнить его для Листа в

Вейморе. Лист приезжает в Веймор, ожидает высокого норвежца, а вместо этого видит «карлика» в полтора метра ростом. Однако когда Лист услышал фортепианный концерт Грига, то поистине огромный Лист воскликнул маленькому Григу: «Гигант!».

 В 1888 году Эдвард знакомится с П. Чайковским, их знакомство перерастает дружбу. Чайковский говорил о Григе: *«…человек очень маленького роста и тщедушной комплекции, с плечами неравномерной высоты, взбитыми кудрями на голове, но с чарующими голубыми глазами невинного прелестного ребёнка…»* Чайковский даже посвятил Эдварду свою увертюру «Гамлет».

 У Грига был своеобразный талисман — глиняная статуэтка лягушки. Ее он всегда брал с собой на концерты, а перед выходом на сцену имел привычку потереть ей спинку. Талисман работал: на концертах каждый раз был невообразимый успех.

 На протяжении всей жизни Григ много гастролирует по Европе вместе со своей женой Ниной, которая вдохновляла его на написание большого количества романсов на тексты скандинавских поэтов.
 Между гастрольными поездками по крупнейшим европейским городам, он возвращался в Норвегию и уединялся в своём имении, названном «Холм троллей».

 Григ много выступает, организовывает концерты и фестивали, в которых участвует в качестве дирижёра, пианиста и просветителя. С 1891 по 1901 годы Григ творит без отдыха – пишет пьесы и сборник песен, в 1903 году выпускает обработку народных танцев для исполнения на фортепиано.

 Продолжая гастролировать вместе с женой по Норвегии, Дании и Германии, он простывает, и 4 сентября 1907 года умирает от плеврита.

Фортепианная музыка Э.Грига, «Лирические пьесы»

 Э.Григ обращался к фортепиано на протяжении всей жизни, он называл себя «романтиком Шумановской школы». Как Шуман, он в небольших пьесах фиксировал личные жизненные впечатления и наблюдения. Роднит его с Шуманом и другая черта. Григ предстает в этих пьесах увлекательным рассказчиком-новеллистом. Меткими, скупыми штрихами композитор характеризует душевное состояние или явление действительности.

В фортепианной музыке Грига заметны два направления. Они не исключают друг друга, нередко взаимодополняют, объединяются воедино, гармонично сосуществуют. Одно из них связано с выражением лично субъективных чувств. Здесь Григ более интимен, обращается к сфере той «домашней музыки», которая со времен «Песен без слов» Мендельсона заняла видное место в европейской фортепианной лирике. Другое направление связано с жанрово-характерной областью, с народной песенностью и танцевальностью. И если в первом случае композитор более стремится к передаче поэтичных состояний, то во втором, его прежде всего интересуют зарисовки сцен народной жизни, картин природы.

 «Лирические пьесы» стали дневником Э.Грига, «страницами его жизни». Фортепианные миниатюры Грига – это впечатления, образы и картины, порой мимолётные, но навсегда запавшие в душу художника.

 В педагогической практике следует учитывать, что присущее фортепианному стилю Грига ценное качество доступности нередко ведёт к упрощению исполнительской задачи. Исполнение «Лирических пьес» Грига в большинстве случаев требует художественной зрелости. Сам композитор придавал им значение серьёзного, большого искусства.

 «Весенней сюитой» можно назвать прелестный цикл лирико – пейзажных пьес третьей тетради, пронизанных ощущением лесной свежести. Григ писал их весной и летом в Трольхаугене и Луфтхюсе. После долгой и утомительной зимней концертной поездки, вновь представали перед ним знакомые и родные пейзажи. Песней расцветающей природы звучали полные утончённого очарования «Лирические пьесы». В третьей тетради «Лирических пьес» доминируют светлые, поэтические образы природы: «Бабочка», «Птичка», «Весной».

«Бабочка»

 Изысканной грацией ритмики и мелодического рисунка отмечена пьеса - «Бабочка», одно из любимых произведений в концертных программах Грига, сохранившееся в механических записях. Композитор играл её с неподражаемой лёгкостью, изяществом, подчёркивая посредством тончайшего rubato капризный, «полётный» характер этой миниатюры. В гармоническом отношении «Бабочка» - один из лучших образцов утончённого хроматического стиля Грига. Музыка (с её игрой гармонических красок) очень изящна и являет образцы лёгких, прозрачных, ажурных сторон пианизма Грига. Эта музыка соприкасается с Шопеном. Это не самый лёгкий репертуар, но он необходим для обладания романтическим пианизмом. Важно найти приём исполнения этой сложной фактуры, только через точность приёма возможно адекватное художественное воплощение образа бабочки. Е. Либерман пишет в книге «Работа над фортепианной техникой»: *«Фортепианный прием – это игровое движение, при помощи которого пианист наиболее простым и удобным способом преодолевает специфические фактурные трудности, добиваясь при этом нужного ему художественного, звукового результата».* Ощущение позиционности очень важно, а также необходимо для развития пальцевого [легато](https://pandia.ru/text/category/legat/), которое является основой мелодизма в романтическом репертуаре, как у Шопена, Шумана, Дебюсси так и у Грига.

 Кружащиеся мотивы очень ярко и точно рисуют образ бабочки. Легкие покачивающиеся кистевые движения на спускающихся квинтах передают мелкое трепетание крыльев. Минор, нежно вплетающийся в мажор, замедляет движение бабочки, успокаивает и показывает её с другой стороны. Отсутствие опоры на сильной доле в левой руке придает «полётность» мелодии и ещё большую легкость. Педаль в свою очередь создаёт ощущение светлого звукового облака и пространства. Пьеса написана в форме романтического рондо, рефрен состоит из одного периода (шесть тактов) и отделяется репризой. Эпизоды - незначительно отличаются друг от друга, что характеризует однообразное движение бабочки, то взвивающейся вверх, то плавно спускающейся вниз. Широтой диапазона композитор создаёт контрастность между тонкой, изящной бабочкой и захватывающим объёмом окружающей её природы.

Норвежский музыкальный фольклор в фортепианных произведениях Э.Грига

 Национальное и мировое значение искусства Грига лучше всего выясняется из тех кратких слов, которыми он попытался высказать свое творческое credo, свои цели и задачи художника: *«Я записывал народную музыку моей страны. Я почерпнул богатые сокровища в народных напевах моей родины, и из этого до сих пор неисследованного источника норвежской народной души пытался создать национальное искусство».*

 Григ всему миру поведал о своей стране. О неповторимости норвежской природы с ее скалами, фьордами и ущельями. О причудливости климата: на узкой полосе побережья теплая зеленая весна, а в горах – зимняя стужа. О суровой жизни людей этой страны – прижатой горами к морю, которые должны селиться у самой воды и вечно бороться с камнем, устраивая жилища на голых отвесных скалах.

 Гармоническому языку норвежской музыки свойственна ладовая переменность, широкое использование лидийского лада, модуляция. Особое значение в норвежском музыкальном фольклоре имеет ритм, характерной чертой которого, как и для лада, является переменность. Капризная смена двухдольности и трехдольности, причудливые расставки акцентов, перемена группировок тактовых размеров – все это типично для норвежской народной музыки. В ней важным фактором выступает сама контрастность образного содержания, насыщенность переменчивыми настроениями, внезапными переходами от патетики к тяжелым раздумьям, от меланхолии к светлому юмору, что рождает порой особый балладный тон, во многом идущий от контрастов жизни и пейзажей Норвеги .

 Типичные черты норвежского музыкального фольклора нашли своеобразное отражение в фортепианной музыке Грига и во многом определили самобытность её стилистики. Представляет интерес и трактовка Григом различных народных танцев.

 В Норвегии получили распространение танцы с двухдольным и трехдольным размерами такта, которые сопровождались аккомпанементом народной скрипки **хардингфеле.** Трехдольные танцы – спрингар, спринглейк, спрингданс – отличались друг от друга различным использованием синкоп, акцентами, характерными сменами метра, что и придавало неповторимое своеобразие каждому танцу. Танцы с двухдольным размером подразделяются на два типа: 2/4 и 6/8. Прежде всего, это гангар и халлинг. Гангар – парный танец-шествие, халлинг (как правило, имеет более быстрый темп, чем гангар) – сольный мужской танец, известный на большей части территории страны.

«Танец из Йольстера»

 «Танец из Йольстера» входит в цикл «Норвежские танцы и песни» ор.17, в нём сочетаются черты марша-шествия и танца.

 Эта пьеса представляет собой небольшую сценку народного праздника. Начинается она энергичными, яркими триольными фигурами, звучащими на ff. Это своеобразное приглашение к танцу. Такое же троекратное повторение, но в более высоком регистре и на рр воспринимается как далёкое эхо в горах. Эти два вступительных построения вводят в первый раздел пьесы. Он представляет собой постепенно приближающуюся маршевую поступь праздничной процессии, отражающуюся в тяжелом аккордовом движении на фоне повторяющегося национально окрашенного мотива. В подобном движении можно распознать черты национального танца гангар. Ему свойственен духдольный размер, в упругом аккордовом движении левой руки – шествие, а повторяющийся игривый мотив правой руки с чёткими ритмическими фигурами – пение скрипки хардингфеле. Динамический план разворачивается всё ярче и ярче. Акценты на слабые доли подчеркивают национальный колорит и усложняют координационные задачи для учащихся. Завершается первый раздел кульминацией на септаккорде второй ступени, который зависает в воздухе и медленно растворяется в обертоновом ряде. Возникает ощущение прохлады воздуха и объёма, свойственное горной местности.

 Музыка второго раздела носит совсем иной характер. Колорит светлеет, минор уступает место мажору, двухдольный танец - шествие сменяется трёхдольным танцем . Начинается второй раздел нежным и грациозным девичьим напевом в Ре мажоре . Весь второй раздел состоит из коротких эпизодов с четкими ритмическими фигурами и представляет собой последовательное нарастание энергии спрингданса, приводящее к широко изложенной коде – кульминации всей пьесы. В коде прыжки трехдольного спрингданса сменяются двухдольным хардингом. От учащихся требуется ловкость и цепкость при стремительном перебрасывании аккордов.

 В этой миниатюре композитором заложено все многообразие эффектов и приемов фортепианного исполнительства. Яркое динамическое развитие, гармонический план, характерные ритмические фигуры, акценты, игривое и цепкое staccato, размеренное и мягкое non legato, глубокое и певучее legato, широта диапазона, разнообразие темпов, тембров и педализация – всё это погружает исполнителя и слушателя в народные традиции жителей родной страны, а так же в красоты Норвежской природы.

Заключение

 Творчеству Э. Грига принадлежит важная роль в учебно-образовательном процессе. Вводя учащихся-музыкантов в особый, своеобразный художественный мир, Григ-композитор открывает перед учащимися целый пласт европейской художественной культуры, представленный, наряду с его собственной музыкой, творчеством его современников и соотечественников — литераторов, драматургов, живописцев и деятелей театра.

 Произведения Грига в силу своей богатой и многоплановой образности, живописности и красочности колорита, создают благоприятные условия для формирования художественно-образного мышления учащихся-музыкантов, способствуют упрочению ассоциативных связей в их сознании между музыкой и другими видами искусства, инициируют развитие всего комплекса общих и специальных музыкальных способностей.

 Творчество Грига быстро обрело путь к слушателям разных стран, оно стало любимым и глубоко вошло в музыкальную жизнь России.

«Григ сумел сразу и навсегда завоевать себе русские сердца. В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты, норвежской природы, то величественно-широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но для души северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное, немедленно находящее в нашем сердце горячий, сочувственный отклик».

 П.И. Чайковский