

FOREWORD

Elena Fabianovna Gnesina (1874-1967) is a unique personality in the history of Russian culture. Her name is associated, first of all, with the great achievements in organization of musical education. After she had founded together with her sisters in 1895 educational institutions (later named after the Gnesins family), she headed them for more than 70 years, which has no analogies in the history of cultural institutions. During this period, despite many difficulties connected with the various historical upheavals in the country, educational institutions have changed from a small private college-school to one of the country's largest educational complexes of four educational institutions covering all levels of music education: a children's school, a college, a specialized school and a high school. The Gnesins musical complex has won worldwide fame and recognition. The success of the Gnesins project was largely due to the fact that E. F. Gnesina personally passed the high traditions of musical art to several generations of Gnesins' students throughout many decades. Constantly expanding the field of activity of educational institutions, launching new branches all the time, Gnesina also led a huge construction activity, having managed to build an unprecedented number of buildings in Moscow for the needs of her institutions. An active public figure, she has done much for the development of music education throughout the country, assisting new educational institutions and their teachers, seeking to provide them with the necessary tools, making the curriculums.

But despite a wide range of a management work, still the main vocation of Elena Fabianovna was pedagogics. Her

ПРЕДИСЛОВИЕ

Елена Фабиановна Гнесина (1874-1967) – уникальная личность в истории отечественной культуры. В первую очередь её имя связано с грандиозными свершениями в организации музыкального образования. Создав вместе со своими сёстрами в 1895 году учебные заведения (в дальнейшем получившие имя семьи Гнесиных), она возглавляла их более 70 лет, что не имеет аналогий в истории учреждений культуры. За этот период, несмотря на множество трудностей, связанных с различными историческими потрясениями в стране, учебные заведения прошли путь от маленького частного училища-школы до крупнейшего в стране учебного комплекса из четырёх учебных заведений, охватывающего все уровни музыкального образования: детскую школу, училище, спецшколу и вуз. Гнесинский музыкальный комплекс завоевал всемирную известность и признание. Замечательную роль в успехе Гнесинского дела сыграл тот факт, что Ел. Ф. Гнесина лично передавала высокие традиции музыкального и искусства нескольким поколениям гнесинцев в течение многих десятилетий. Постоянно расширяя поле деятельности учебных заведений, открывая все новые и новые специальности, Гнесина вела и огромную строительную деятельность, сумев построить для нужд своих учреждений небывалое количество зданий в Москве. Активный общественный деятель, она очень много сделала для развития музыкального образования в масштабах всей страны, оказывая помощь новым учебным заведениям и их педагогам, добиваясь обеспечения их необходимыми средствами, создавая учебные программы.

Но при всём размахе административной работы, главным призванием Елены Фабиановны была педагогика. Её стаж

experience of a piano teacher was about 75 years, and the number of pupils cannot be counted (during some years the class consisted of thirty pupils and more). Gnesina worked with students of a different age – from beginners to graduate students (note that for more than a quarter of a century, at the beginning of her pedagogical activity, she also led choral classes, and in the later years she concentrated almost entirely on piano lessons for students). However, she paid particular attention to the problems of children's education. Having embodied successfully the principle of a continuous development in training from the first steps to the higher stages (to this subject are also devoted a few methodical works written by her), Elena Gnesina was constantly searching for the most natural and progressive development of young musicians. With this idea many valuable innovations of the Gnesins School were connected, and this was also the reason for the creation of numerous works and textbooks for children by Elena Fabianovna.

In 1917 Gnesina came to the conclusion that it was necessary to create a new repertoire, intended specially for younger schoolchildren. "...It is necessary not only to introduce them to techniques, but also to help children understand the artistic essence of each piece of music – to teach them to love music. I wanted to bridge the gap between techniques and music, which existed in the children's pedagogical repertoire", she said later. Previously she had to make some arrangements and compose several songs for the children's choir. In the early 1920s, she finally ceased her concert activity, which lasted with a success for about three decades. This coincided with the publication of "The Small Etudes" for

учителя фортепианной игры насчитывал около 75 лет, а количество воспитанников не поддаётся учёту (в иные годы класс состоял из тридцати и более человек). Гнесина работала с учениками различного возраста – от начинающих до аспирантов (заметим, что более четверти века, в начале своей педагогической деятельности, она вела и хоровые занятия, а в поздние годы почти полностью сосредоточилась на фортепианных занятиях со студентами). Однако особо пристальное внимание и интерес вызывали у неё проблемы обучения детей. Успешно реализовав на практике принцип непрерывного развития в обучении от первых шагов и до высших ступеней (этому посвящены и немногочисленные написанные ею методические работы), Елена Гнесина постоянно находилась в поисках наиболее естественного и поступательного развития маленьких музыкантов. С этим были связаны и многие ценные начинания Школы Гнесиных, это же явилось и причиной создания Еленой Фабиановной многочисленных произведений и пособий для детей.

В 1917 году Гнесина приходит к выводу о необходимости создания нового репертуара, специально предназначенного для младших школьников. «...Нужно не только знакомить с техническими приемами, но и помогать детям понять художественную сущность каждого музыкального произведения, – научить их любить музыку. Мне хотелось уничтожить этот разрыв между техникой и музыкой, существовавший в детском педагогическом репертуаре», – говорила она впоследствии. Ей и раньше приходилось делать отдельные переложения и сочинить несколько песен для детского хора. В начале 1920-х годов она окончательно прекращает свою концертную деятельность, успешно продолжавшуюся около трёх десятилетий. Это совпало с изданием «Маленьких этюдов»

beginning pianists. Still before the war there were as many as ten editions of four books of etudes! As Elena Gnesina recalled, while she was still studying at the conservatory, the professors advised her to devote herself to composition (which she did not do and which she regretted later, modestly noting that she was "not a composer, but only an author for children"). Later there appeared five cycles of different pieces, which also became most widespread in the teaching practice. But, probably, the greatest success shared "The Piano ABC". This textbook justified its name completely, as it was a sort of "primer" for pupils of music schools. During the first years after "The ABC" appearance, there were six editions (from 1932 to 1940). Improving her works constantly, Gnesina made a new, enlarged version of "The Piano ABC", published in 1943 with a special introduction, in which she defined some of her pedagogical "credo". Elena Fabianovna did not exaggerate the demand for the publication when, in order to achieve this, she stated that otherwise "it would be necessary to close down the first classes in all music schools, since they all study with this "ABC" and will have nothing to learn." After "The small exercises and etudes on leaps and staccato", "The preparatory exercises for various types of piano technique" – "a manual for teachers and students" was created (in this subtitle you can see an association with the famous "A New Formula" by V. I. Safonov, the great teacher of Gnesina, defined as "thoughts for piano teachers and students"). Such a valuable manual for the youngest musicians was republished many times, as well as "The Small Etudes" (still during the author's lifetime they were published in Poland and Czechoslovakia).

для начинающих пианистов. Четыре тетради этюдов только до войны выдержали десять изданий! Как вспоминала Елена Гнесина, ещё во время учебы в консерватории профессора советовали ей заняться композицией (чего она не сделала и о чём потом сожалела, скромно замечая, что она «не композитор, а лишь автор для детей»). Затем появляются пять циклов различных пьес, также получивших самое широкое распространение в учебной практике. Но, наверное, наибольший успех выпал на долю «Фортепианной азбуки». Это пособие в полной мере оправдывало своё название – своего рода «букварь» для учеников музыкальных школ. За первые годы после своего появления «Азбука» выдержала шесть изданий (с 1932 по 1940). Постоянно совершенствуя свои произведения, Гнесина сделала и новую, расширенную версию «Фортепианной азбуки», вышедшую в 1943 году со специальным предисловием, где она определила некоторые из своих педагогических "credo". Елена Фабиановна не преувеличивала востребованности издания, когда, добиваясь этого, заявила, что иначе «придётся закрыть первые классы во всех музыкальных школах, так как все они учатся по данной "Азбуке" и учиться будет не на чем». После «Маленьких упражнений и этюдов на скачки и стаккато» были созданы «Подготовительные упражнения для различных видов фортепианной техники» – «пособие для педагогов и учащихся» (в этом подзаголовке можно угадать переключку со знаменитым пособием «Новая формула» великого учителя Гнесиной – В. И. Сафонова, обозначенном как «мысли для учащихся и учащихся на фортепиано»). Столь ценное пособие для самых маленьких многократно переиздавалось, как и «Маленькие этюды» (ещё при жизни автора они выходили в Польше и Чехословакии).

Later the piano repertoire was enriched by a lot of new pieces by Elena Gnesina: "The Pieces-Pictures" and "The Album of Children's Pieces" collections, which became very popular among teachers and students. The needs of pupils of other music classes were also not forgotten: for instance, she wrote several choral songs (including "Miracle Tree" on lyrics by K. Chukovsky and "Take New Rifles" on lyrics by V. Mayakovsky), musical dictations and, finally, "The Duets for Young Violinists", created by the author in her 90s (this edition was presented to D. Kabalevsky with a humorous inscription "from a young Soviet author").

For a long time the works by E. F. Gnesina for children remain in the repertoire and are enjoyed by children and adults. They are included in various author's collections and compilations. This concerns also "The Piano ABC", written as far as in 1930 and published many times (in 1954 the author made another edition, the third), but not always in its full version or following the author's order of pieces. However, it is very important to publish one of the main works by the legendary musician and teacher, which expresses her teaching methods most vividly, precisely in the form in which it was conceived by the author. The fact of such a new publication, made after a long break in the year of the 50th anniversary of the death of Elena Fabianovna Gnesina and the 100th anniversary of creation of her first collection for children, pleases all the musicians-teachers, and I hope will please those young pianists who will study this "ABC".

*V. V. Tropp,
the curator of the funds of the E. F. Gnesina
Memorial Museum-Apartment*

В дальнейшем пианистический репертуар пополнялся многими новыми пьесами Елены Гнесиной: сборники «Пьески-картинки» и «Альбом детских пьес», завоевавшими большую популярность среди педагогов и учащихся. Не были забыты и потребности учащихся других музыкальных классов: так, ею написаны несколько хоровых песен (в том числе «Чудо-дерево» на слова К. Чуковского и «Возьмём винтовки новые» на слова В. Маяковского), музыкальные диктанты и, наконец, «Дуэты для маленьких скрипачей», созданные автором после своего девяностолетия (это издание было преподнесено Д. Б. Кабалевскому с юмористической надписью «от молодого советского автора»).

В течение долгого времени сочинения Ел. Ф. Гнесиной для детей остаются репертуарными и пользуются любовью детей и взрослых. Их включают в различные авторские и составные сборники. Это касается и «Фортепианной азбуки», написанной еще в 1930 году и издававшейся очень много раз (в 1954 году автором была сделана ещё одна – третья редакция), но не всегда в своем целостном виде или в авторской последовательности номеров. Однако, очень важным представляется публикация одного из главных произведений легендарного музыканта и педагога, наиболее ярко отразившего её методику преподавания, именно в том виде, в каком оно было задумано автором. Факт именно такого нового издания, осуществленного после долгого перерыва в год 50-летия со дня кончины Елены Фабиановны Гнесиной и 100-летия со времени написания ею первого сборника для детей, радует всех музыкантов-педагогов и, надеюсь, обрадует и тех маленьких пианистов, которые будут заниматься по этой «Азбуке».

*В. В. Тропп,
хранитель фондов Мемориального
музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной*

FOREWORD BY THE AUTHOR

The small studies and pieces, included in "The Piano ABC" collection, represent a training material that should be used only after the preliminary studies with a beginner.

The first two or three weeks a teacher should devote to the development of auditory and rhythmic experience of a pupil, get him acquainted with the keyboard, the staff and music notation.

It is necessary to teach the pupil to sing single sounds and short melodies in tune, to sing little songs to the piano accompaniment, to play the short melodies on a keyboard by ear.

At the same time, a pupil should get accustomed to correct sitting on a chair and learn the elementary play movements.

The choice of studies and pieces in "The Piano ABC" corresponds to the view of the collection's author on the order of development of the playing skills of a beginning pupil and the achievement of the independence of each hand, which leads to a prompt mastery of the instrument.

Without giving a place in this brief introduction to polemics on the initial teaching of piano playing and substantiating her point of view, the author of the collection recommends to strive to develop in a pupil a sensation of freedom in the shoulder, forearm and hand, and sensation of a certain weight of the arm, concentrated at the fingertips.

To develop these sensations and elementary motor skills, the first exercises on the keyboard given to the pupil should be separate non legato notes played with the smooth movement of the entire arm. Only when a pupil learns to lower his hand on the keyboard freely

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Маленькие этюды и пьески, составляющие сборник «Фортепианная азбука», представляют собою учебный материал, который следует использовать только после предварительных занятий с начинающим учеником.

Первые две-три недели педагог должен посвятить развитию слуховых и ритмических представлений ученика, ознакомить его с клавиатурой, нотоносцем и записью звуков на нотной бумаге.

Необходимо научить ученика чисто петь отдельные звуки и короткие мелодии, петь песенки под аккомпанемент фортепиано, подбирать мелодии на клавиатуре.

Попутно с этим ученик должен научиться к правильной посадке на стуле и усвоить первоначальные игровые движения.

Подбор этюдов и пьесок в «Фортепианной азбуке» соответствует взглядам автора сборника на последовательность развития игровых навыков начинающего ученика и на достижение самостоятельности каждой руки, что ведёт к быстрому овладению инструментом.

Не отводя места в данном кратком вступлении полемике по вопросам начального обучения игре на фортепиано и обоснованию своих взглядов, автор сборника рекомендует стремиться к выработке у ученика чувства свободы в плече, предплечьи и кисти и ощущения некоторого веса руки, как бы сосредоточенного в кончиках пальцев.

Для развития этих ощущений и элементарных двигательных навыков следует первые упражнения на клавиатуре давать ученику в виде отдельных звуков non legato, извлекаемых путём плавного движения всей руки. Только тогда, когда ученик научится свободно и мягко опускать руку на клавиатуру и легко поднимать её после

and softly and to lift it with ease after he has played the desired note by pressing the key with the third, second, fourth finger, and then the fifth or sixth with the first and fifth fingers, it is advisable to play two, three and more notes legato. To get rid of occasional stiffness of movements, it is advisable to do gymnastics with the pupil. When playing legato exercises, it is necessary to watch the position of the arm (held with ease, slightly rounded at the elbow) and the fingers (slightly rounded and located close to the black keys). The very important thing is the way the performer sits and holds his back.

A hunched back, hanging elbows and lack of support under the feet (it's necessary to put a small footstool under the feet of little children) are extremely harmful for the development of motor skills.

A pupil who has mastered the initial play movements, who has learned the notation well and has learned to sing by notes, will thus be sufficiently prepared to study those little etudes and pieces that are included in "The Piano ABC" collection. When teaching the pupil to play these first in his piano practice studies and pieces, the teacher must demand from him much accuracy by reading the music text.

Any negligence of performance (shortening of pauses, incorrect fingering, inability to listen to the end of the piece, inaccuracy of the rhythm, etc.), allowed by the teacher by the first steps of training, evokes bad habits, from which it is extremely difficult for the student to get rid of in the further learning process.

At the same time with studying "The Piano ABC", it is advisable to make the pupil do the exercises that prepare

того, как он извлёк нужный звук, нажимая клавишу третьим, вторым, четвёртым, а затем квинту или сексту первым и пятым пальцами, целесообразно переходить к legato из двух, трёх и более звуков. Для освобождения от встречающейся иногда скованности движений целесообразно заниматься с учеником гимнастикой.

При упражнениях в legato надо следить за положением руки (свободное состояние руки, слегка закруглённой в локте) и пальцев (слегка закруглённых и расположенных близко к чёрным клавишам). Важную роль при этом играет положение корпуса играющего.

Сгорбленная спина, свисающие локти и отсутствие упора в ногах (маленьким детям необходимо подставлять под ноги скамеечку) крайне вредно отражаются на развитии двигательных навыков.

Ученик, усвоивший первоначальные игровые движения, хорошо выучивший ноты и научившийся уже петь по нотам, будет, таким образом, достаточно подготовлен к разучиванию тех маленьких этюдов и пьесок, которые включены в сборник «Фортепианная азбука». При прохождении с учеником этих первых в его фортепианной практике этюдов и пьесок педагогу необходимо добиваться максимальной точности выполнения нотного текста.

Всякая небрежность и неряшливость исполнения (недосчитывание пауз, неправильная аппликатура, неумение дослушать до конца пьеску, неточность ритма и т. п.), допускаемая педагогом на первых шагах обучения, порождает дурные привычки, от которых чрезмерно трудно отучить ученика в дальнейшем процессе обучения.

Параллельно с прохождением «Фортепианной азбуки» целесообразно на упражнениях подготавливать ученика и к более сложным видам техники с тем, чтобы после изучения этого сборника ученик

him for more complicated techniques so that after studying this collection the pupil could go on to etudes and pieces of a different kind.

In this collection there are no scale types of techniques and chords, since the author of the collection considers it inexpedient to study the scales without preliminary preparation for them at the first stage of training.

The examples from the collection should also be used as a material for the exercise in transposition.

The importance of the latter is often underestimated by teachers. Meanwhile, the ability to transpose helps to develop memory, orientation in the keyboard and mastering of various keys.

El. Gnesina

смог перейти к этюдам и пьесам иного типа.

В данном сборнике отсутствуют гаммообразные виды техники и аккорды, так как автор сборника считает малоцелесообразным изучение гамм без предварительной подготовки к ним на первой стадии обучения.

Примеры из сборника следует использовать и как материал для упражнения в транспозиции.

Значение последней часто недооценивается педагогами. Между тем, умение транспонировать способствует развитию памяти, ориентировки в клавиатуре и практическому усвоению различных тоналностей.

Ел. Гнесина

The Piano ABC

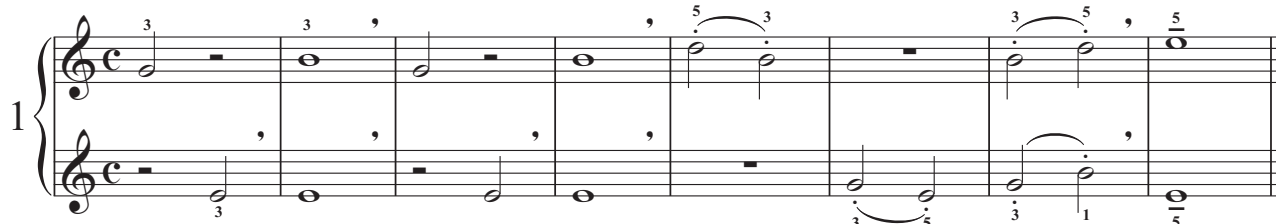
Фортепианная азбука

Elena GNESINA
(1874-1967)

Елена ГНЕСИНА
(1874-1967)

Lift up the hand easily wherever there are pauses;
lift up the hand also wherever there are commas.

Свободно приподнимать руку везде, где простав-
лены паузы; приподнимать также руку везде, где
проставлены запятые.

№ 4 and №5 are to be played legato and non legato.

№4 и №5 исполнять legato и non legato.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru