

Филаретова Галина Семёновна

преподаватель фортепиано

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств №12

г. Ульяновск

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА

«РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ» (НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К.Ф.Э. БАХА «ВЕСНА» И С. МАЙКАПАРА «В РАЗЛУКЕ»)

Цели урока

- приобщение ребёнка к старинной клавирной полифонической музыке, развитие образного мышления и творческого воображения учащегося;
- формирование представлений о музыкальном образе, языке музыки, средствах музыкальной выразительности для дальнейшего развития творческой самостоятельности.

Задачи урока

Обучающие

- Знакомство ребенка с полифоническим произведением, работа над полифонией, фразировкой, динамическим разнообразием, возрастающими техническими трудностями.
- Формировать пианистические умения и навыки с помощью интегрирования образных впечатлений;
- Продолжить освоение приемов звукоизвлечения (стаккато, нон легато), обучение выразительному исполнению;
- Формировать умение выполнять анализ и синтез музыкального произведения.

Развивающие

- Расширение музыкального кругозора, развитие полифонического и тембрового слуха, образного мышления, творческого воображения;
- Развивать познавательный интерес к изучению классической музыки; расширять общий кругозор учащейся;
- Развивать техническую оснащённость.

Воспитательные

- воспитание любви к старинной полифонической музыке, трудолюбия, усидчивости, внимания;
- Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах классической музыки;
- Воспитывать положительное отношение к решению творческих и технических задач при работе над музыкальным произведением.

Ожидаемые результаты:

- Ученица умеет анализировать и синтезировать музыкальное произведение;
- У неё сформирован музыкальный образ;
- Ученица свободно и правильно владеет штрихами и динамическими оттенками, приемами педализации.

Актуальность темы

- «Весна» К.Ф.Э. Баха занимает почётное место в детском фортепианном репертуаре. На примере этого произведения можно очень много рассказать детям о старинной полифонической музыке эпохи сентиментализма. Сложность данного произведения состоит в его полифонии, технических трудностях и убедительном создании ясного художественного образа;

- На примере пьесы «В разлуке» С. Майкапара основное значение приобретает воспитание мелодического слуха, которое организуется и совершенствуется в процессе работы над кантелленой, над вокализацией мелодических линий. Певческое начало, «очеловечивание» инструментального мелоса – одна из ярких национальных примет русского фортепианного исполнительства.

План урока

- Начало урока:
 - *организационный момент;*
 - *сообщение темы и постановка задач;*
- Основной этап:
 - *теоретическая часть: обсуждение музыкального образа и поиск средств выразительности;*
 - *практическая часть: работа над произведениями;*
- Заключение:
 - *рефлексия;*
 - *оценивание;*
 - *домашнее задание.*

Содержание занятия

1.1 Краткий рассказ учащемуся о биографии К.Ф.Э. Баха и времени, в котором жил и творил композитор.

Карл Филипп Эмануэль Бах (немецкий композитор 1714-1788) — это второй сын Иоганна Себастьяна Баха, ставший самым знаменитым композитором после своего отца из семейства Бахов в XVIII веке.

См. Приложение №1

См. Приложение №2

Почти 30 лет в качестве придворного клавесиниста он состоял на службе у прусского короля Фридриха II. Огромное влияние на него оказал период «бури и натиска», распространённый в немецкой литературе и искусстве того времени. Стилистически творчество композитора можно отнести к переходному периоду от эпохи барокко к классицизму. Перу К.Ф.Э. принадлежат около тысячи произведений в различных жанрах, в том числе симфонии, концерты для клавира с оркестром, многочисленные сонаты для клавира. Они оказали большое влияние на становление стиля Й. Гайдна. Он является автором знаменитого трактата «Опыт об истинном искусстве игры на клавире» (1753-1762).

1.2 Разбор строения и художественного образа клавирного произведения

«Весна»

Это произведение — яркий пример программной музыки, хорошо знакомой детям с самых первых шагов обучения. Необычность и ценность «Весны» - её промежуточное положение между старинными танцами (бурре, менуэт) и сонатинами и дивертисментами Моцарта и Гайдна.

См. Приложение №3

См. Приложение №4

См. Приложение №5

Весна — пробуждение природы, которое благотворно влияет на душу человека. Характер произведения ясный, светлый, с лёгкими тучками в средней части,

что очень понятно и близко детям. Произведение написано в трёхчастной форме. Реприза полностью повторяет первую часть.

См. Приложение №6

I часть. Учащемуся необходимо объяснить вопросо-ответную структуру первого предложения. Мелодия первой фразы — красивое и прихотливое нисходящее движение к ми¹, состоит из нескольких коротких мотивов разного интонационного строения. Вторая фраза отзывается весёлым и непринуждённым ответом. Она проще и яснее. Полифония здесь контрастная. В верхнем голосе (в правой руке) ясное тембровое звучание скрипичной мелодии. В нижнем голосе (в левой руке) лёгкий штрих воображаемых виолончелей. Заканчивается первая часть восходящим полётом гаммы A-dur, звучащей беззаботно и окрыляюще.

См. Приложение №7

Средняя часть. Другая картина, другой художественный образ. Здесь ярко выражен принцип контрастности, который так важен в драматургии музыкального искусства. Характер средней части более суровый. Светлый A-dur сменяется тревожным a-moll. Чтобы ребёнок лучше почувствовал контрастность образов первой и средней части, можно предложить ему рассказать, что он думает о характере этой музыки. Затем можно предложить свою версию и сравнить. Обычно дети очень точно описывают своё впечатление.

Полифония здесь осложняется сочетанием контрастной и имитационной (в разных регистрах и при смене рук).

Унисонная фраза уводит музыку в нижний регистр, в царство холода и снега.

Затем следует сложная секвенционная последовательность, которая выразительно иллюстрирует борьбу холода и мрака со светлым и тёмным началом.

Третья часть — реприза (точное повторение первой части) — символизирует победу весны и возвещает о неотвратимости хода времени. Как аналогию здесь можно привести детям сказку Е. Шварца «Двенадцать месяцев».

См. Приложение №8

1.3 Работа над произведением.

Здесь необходимо объяснить учащемуся, что музыка «Весны» необыкновенно красива и поэтична, но она требует серьёзной технической работы, особенно если предполагается публичное исполнение.

1.4 Работа над техникой.

Работа над чёткими и ровными, но в то же время интонационно пропетыми шестнадцатыми. Разучивать с остановками на первой и четвёртой шестнадцатых.

Приёмы работы:

- Необходимо выучить гаммы A-dur и a-moll.
- Чётко выверить аппликатуру.
- Работа над полифонией а) учить по голосам, б) оба голоса учить на piano, в) учить голоса разными штрихами и в разных регистрах.
- Работа над синхронностью звучания правой и левой руки, особенно в средней части.
- Работа над одинаковым размахом пальца, он должен быть одинаковым в правой и левой руке как можно ближе к клавишам.

- Правильный выбор темпа произведения. Это очень важно. Он не должен быть быстрым. Allegro «Весны» идёт на две четверти, а не на четыре.

Каждый мотив должен быть интонационно прослушан и «пропет», что очень сложно сделать при очень быстром темпе. Темп можно выверить, мысленно представив трудную секвенцию средней части. Темп в произведении должен быть единым во всех трёх частях.

В последней части занятия нужно рассказать учащемуся о том, что тема весны всегда интересовала композиторов. Она широко использовалась в народной музыке, в русской народной песне. Например, «Веснянка», «Вот уж зимушка проходит», «К весне». В русской песне тема весны также раскрывается при помощи полифонических приёмов.

См. Приложение №9

Можно вспомнить знаменитое произведение Антонио Вивальди «Весна» из цикла «Времена года», а также Й. Гайдна из оратории «Времена года».

См. Приложение №10

См. Приложение №11

Русские композиторы часто обращались к теме весны; А. Глазунов симфония «Времена года», П. Чайковский «Песня жаворонка» (Март), «Подснежник» (Апрель), «Белые ночи» (Май) из фортепианного цикла «Времена года», «Песня жаворонка» из «Детского альбома»; Н. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»; И. Стравинский «Весна священная»; С. Рахманинов вокально-симфоническая поэма «Весна», знаменитый романс «Весенние воды».

Широко известны фортепианные пьесы Э. Грига «Весной». Это замечательная лирико-пейзажная зарисовка северной страны Норвегии.

Предложить ребенку послушать ее аудио запись в исполнении самого Эдварда Грига и Михаила Плетнёва. Сравнить эти исполнения.

Далее учащемуся предлагается дать характеристику прослушанным произведениям. Необходимо выяснить, чем схожи эти произведения и чем они различаются друг от друга, чем отличается музыка XVIII века (А. Вивальди) от музыки XIX века (Э. Григ).

1.5 Заключение

Краткое обобщение знаний и умений, полученных ребенком. В качестве домашнего задания – проработать пьесу «Весна» отдельно по голосам.

2.1 Краткий рассказ учащемуся о биографии С. Майкапара и времени, в котором жил и творил композитор.

Самуил Моисеевич Майкапар (1867—1938) — известный пианист и композитор, преподаватель Петроградской консерватории, музыкальный писатель. Разносторонне одаренный музыкант, Майкапар был известен как автор целого ряда фортепианных пьес для детей и юношества. Майкапар в области музыки осуществил прекрасную мысль о том, что «для детей нужно писать так же, как и для взрослых, только лучше». Его детские пьесы, сохраняющие все признаки, свойственные «настоящей художественной музыке, можно уподобить изображению предмета, рассматриваемого в бинокль с обратной стороны. Все настоящее, но во много раз уменьшенное».

2.2 Разбор строения и художественного образа произведения «В разлуке» С. Майкапара.

На примере пьесы «В разлуке» С. Майкапара можно знакомить учащегося со строением музыкального произведения. Лаконичность, завершенность музыкальных фраз легко позволяет учащемуся понять, как складываются

мотивы во фразы, фразы - в предложения, предложения - в периоды, периоды - в части. Обсудить форму, строение и фразировку, определить мотивы, фразы, предложения, а также динамику (начало, подъем, кульминацию), составляем художественный и динамический план исполнения. Определив границы фраз, стараемся проследить развитие мелодии, найти интонационные вершины, говорим о том, что исполняя пьесу, важно дослушивать каждую фразу, научиться брать дыхание перед следующим построением. Для достижения большей яркости исполнения, придумываем и используем подтекстовку. Выявляем главную кульминацию, определяем единую линию развития музыкального материала с ощущением опорных звуков во фразах, оговариваем, что в дальнейшем исполнении необходимо нарастание эмоционального напряжения именно к центральной кульминационной точки, что ведет к яркости и цельности звучания пьесы.

Пьеса написана в трех частной форме, средняя часть (Соль-мажор) уводит нас в мир грез и светлых воспоминаний, реприза (ми-минор) возвращает печальное настроение первой части.

2.3 Работа над исполнением

Методической ценностью пьес С. Майкапара является последовательное знакомство ребенка с возрастающими техническими трудностями. В области детской и юношеской фортепианной литературы имя Майкапара стоит в одном ряду с крупнейшими представителями музыкального искусства. Исходным принципом своих работ Майкапар всегда ставил требование, чтобы «несмотря на миниатюрность формы даже взрослый пианист находил художественный и пианистический интерес при чтении и исполнении данных произведений». Сочиняя детские пьесы, Майкапар исходил из того, что «требования маленьких художников те же, что и у взрослых исполнителей». Это - образность и красочность, простота и безыскусственность композиций. Основное значение в фортепианной педагогике Майкапара приобретает воспитание мелодического

слуха, который организуется и совершенствуется в процессе работы над фортепианной кантиленой, над «вокализацией» мелодических линий.

В работе над кантиленой применяется несколько приемов и методов, позволяющих учащемуся добиваться певучего звука. Это:

- 1) проигрывание мелодического рисунка без сопровождения;
- 2) исполнение на фортепиано отдельно партии аккомпанемента с одновременным пропеванием мелодии голосом вслух или про себя.
- 3) максимально детализированная работа над фразировкой, оттачивание мелодической фразы.

При работе над кантиленной пьесой Майкапара стараемся легато исполнять на хорошей опоре, с хорошим весом, чувствуя упругое сопротивление клавиши. Рука как бы отдыхает на каждом звуке. Одновременно мы ощущаем в ладони, как один палец, плавно опускаясь, передает звук другому. А чтобы не было «толчков» и «тычков», одновременно производим небольшие «объединяющие» движения руки. Кисть при этом приближается к клавиатуре, ведется плавно и спокойно, на одном уровне, слегка поворачиваясь в горизонтальной плоскости по рисунку мелодии. «В разлуке» мы встречаем внутри фраз скачки на широкие интервалы –кварты, квинты, сексты, септимы и октавы. Чтобы «вокально» исполнить данные скачки, стараемся их как бы «пропевать» при помощи «раскрытия» руки перед взятием звука.

Одной из трудностей при работе над кантиленой являются повторяющиеся звуки. Нередко в этих случаях мелодическая линия разрывается, и в ней могут возникнуть «толчки». Для преодоления такой трудности мы стараемся максимально дослушать и выдержать первый звук и последующий звук с динамикой, нужной для данного мелодического развития.

Понятие фразы неразрывно связано с понятием дыхания. Глубоко справедливы слова Гольденвейзера о том, что «живое дыхание» есть основной нерв

человеческой речи, а, следовательно, и музыкального искусства, родившегося из звуков человеческого голоса.

Членение мелодии на фразы нередко обозначается лигами. Важно одновременно почувствовать и передать моменты дыхания - цезуры между отдельными фразами.

Если первым этапом работы над кантиленой является работа над интонацией, фразой, то следующий этап сводится к воспроизведению мелодического целого - более или менее протяженных последований. Игумнов учил: «Необходимо уметь горизонтально мыслить, каждую интонацию рассматривать не в отдельности, а в общей связи». Оборин учил: «как бы с высоты обозревать всю тему». Произведения Майкапара отличает ясность, простота изложения музыкального материала.

При работе над мелодией следует также приучать учащихся слышать ладотональные тяготения, опорные звуки, вводные тоны. Пьеса Майкапара привлекают своей гармонией, которая предельно проста, но звучит свежо и красиво. Требование «свободной» руки не означает «тряпичную», «расхлябанную» руку. Такая рука малопригодна для работы, как и «затянутая», «скованная» рука. Известная доля мышечных напряжений во время игры необходима. «Если рука и пальцы имеют хорошую, сильную, напряженную форму - сильный удар такой рукой дает яркий полный звук. При расслабленных мускулах в ладони и пальцах сильный удар дает дряблый, сухой, да еще и не точный звук».

Правая педаль связывает различные звуки в одну гармонию, помогает объединять различные элементы фактуры. Проводим детальную работу: находим такты, где используется педаль как связующее или красочное средство, продумываем момент взятия и снятия, прослушиваем каждый такт с педалью, чтобы её употребление не нарушало чистоты голосоведения. Проставляем её в нотах. Проводим специальную работу для закрепления навыка, чтобы нога не стучала по педали, не поднималась над ней, а постоянно

её ощущала мягким касанием. Пробуем сначала поучить педаль по партиям рук, затем обе руки вместе, обращая внимание на постоянный слуховой контроль за чистотой звучания. Учимся тому, что при каждом проигрывании пьесы, ученице необходимо заставлять себя слушать, своё исполнение как бы со стороны, стараться играть не только правильно, но и выразительно, эмоционально, а также замечать недостатки, чтобы потом их исправить.

Для занятий дома даю задание продолжить работу, начатую в классе. Ещё раз нарисовать художественный образ пьесы, поработать над исполнением мелодии и аккомпанемента, продумать динамическую картину, поучиться пользоваться педалью.

Итак, с поставленной задачей на открытом уроке мы постарались справиться. Главная задача – приобретение фортепианных навыков и совершенствование исполнительских приёмов для передачи образного содержания в пьесе С. Майкапара «В разлуке».

2.4 Заключение

Произведения Майкапара и сейчас составляют большую педагогическую ценность. Его методические установки следует признать вполне жизненными. Писать музыку для детей - очень нужное, почетное, но не легкое дело. Для этого нужна душа благодатная, любящая, кроткая, младенчески простодушная; ум возвышенный, образованный; взгляд на предметы просветленный, и не только живое воображение, но и живая поэтическая фантазия, способная представить все в воздушных радужных образах.

Заключение

Достигнуть успеха в работе над воплощением художественного образа, можно лишь непрерывно развивая музыкальность юного исполнителя, его интеллект, его эмоциональную отзывчивость на музыку, совершенствуя приёмы звукоизвлечения. Изучение кантиленных произведений активно воздействует на развитие разных сторон музыкального мышления ребёнка, навыков выразительной певучей игры и педализации.

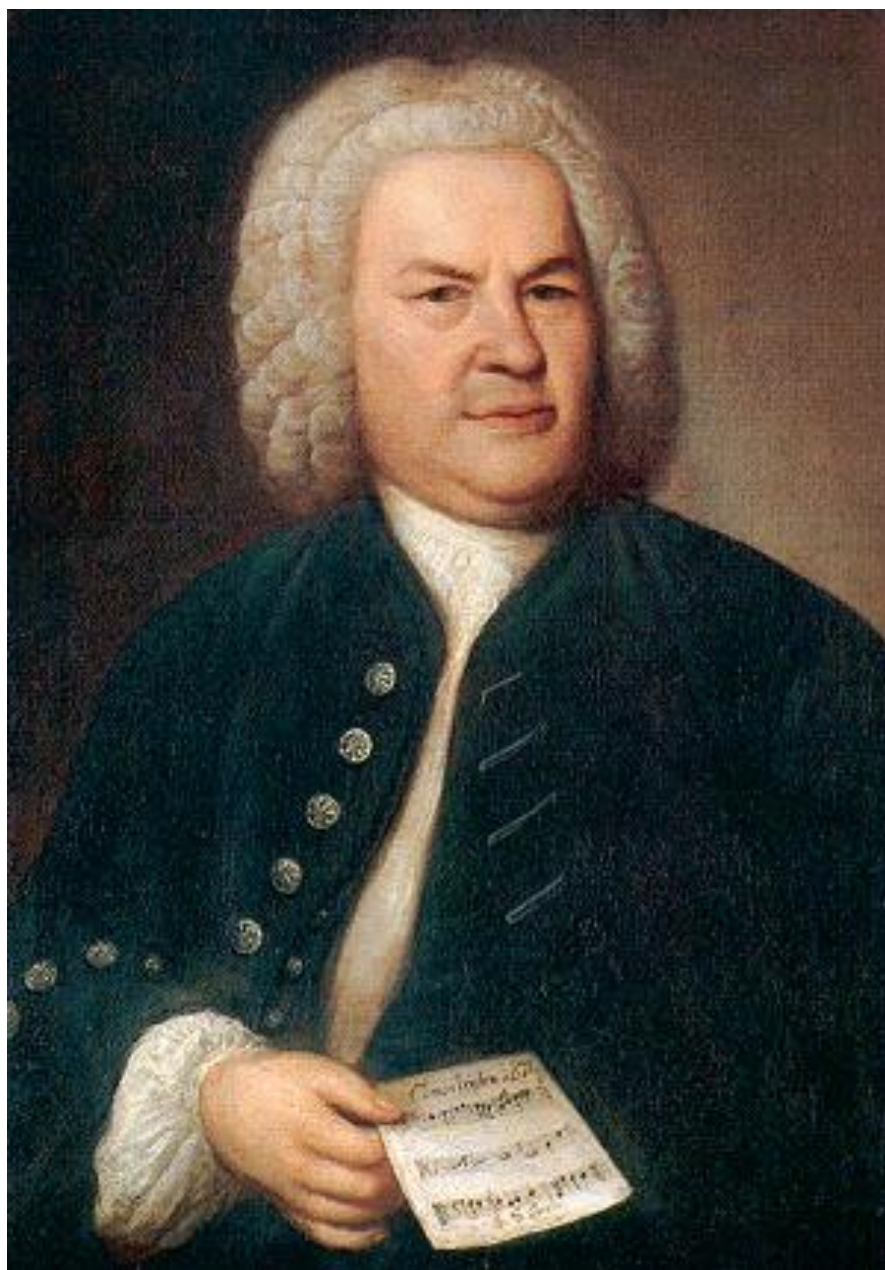
Обучающемуся необходимо создать атмосферу увлечённости содержанием и образами пьесы, что будет способствовать его настойчивости в работе, совершенствованию пианистической техники в стремлении ярче передать в своём исполнении художественный образ произведения.

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших видов человеческой деятельности, который требует для своей реализации и высокой степени личностное развитие в целом, и отлаженную работу психических процессов – воли, внимания, ощущений, воспитания, мышления, памяти, воображения, - и безупречную согласованность тонких физических движений. Высокого художественного результата невозможно достигнуть, если музыкант не владеет техникой игровых движений, через которые он и передает при помощи музыкального инструмента свои мысли и чувства.

Портрет Карла Филиппа Эмануэля Баха

Портрет Иоганна Себастьяна Баха, 1746 г.

Портрет В.А. Моцарта

Фредерик Гендрик Кемерер, Менуэт, 1890

Николя Ланкре Танцы в Равильоле 1730-35 гг.

Альфонс Мария Муха, Дух весны, 1894 г.

Боб Росс, Серая зима

Иллюстрация к сказке Е. Шварца «Двенадцать Месяцев»

Кожин С.Л. Масленица. Проводы зимы.

Франсуа Морелон дё ля Кавэ, Портрет Вивальди, 1723 г.

Томас Гарди, Портрет Гайдна, 1792 г.

