Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожск»

Методическая разработка урока

преподавателя по классу фортепиано Бюллер Н.В.

«Работа над выразительным исполнением пьес»

Преподаватель: Бюллер Наталья Васильевна

Учащаяся: Дементьева Софья

2019 г.

Пояснительная записка

Целью данного урока было осмысленное эмоциональное исполнение, демонстрирующее понимание характера, жанра, стиля композиторов разных эпох (П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева), владение разными манерами звукоизвлечения.

Такой **замысел** урока был выбран, чтобы ученица поняла, что именно выразительные средства позволяют вникнуть в музыку, открыть в ней источники творческого развития, раскрыть содержание произведения; осознала ответственность исполнителя, который может заставить музыку зазвучать и погрузить слушателя в тот мир чувств и мыслей, которые заложил композитор в своё произведение.

Тема урока – «Работа над выразительным исполнением пьес». Урок освещает главные аспекты изучения пьес разного содержания в младших классах ДШИ, методы работы в преодолении пианистических трудностей.

Урок опирается на тему 4.1. в «Дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано»:

- игра двумя руками простейших пьес разных жанров: песен, маршей, танцев;

- анализ содержания и выразительных средств: ритма, темпа, динамики, штрихов, типов фактуры, гармонии;

- развитие образного мышления у учащихся;

- работа над интонационной выразительностью исполнения.

Тема является **частью раздела образовательной программы**: Работа над разнохарактерными пьесами. Анализ характера, средств выразительности, используемых конкретным композитором для раскрытия смысла, настроения пьесы, и стремление к точному их выполнению.

Предпосылками настоящего урока была работа по названным пунктам в подготовительной группе и в I полугодии 1 класса.

Новое то, что изучаются произведения более длинные по размеру, более богатые по содержанию, более сложные по использованию выразительных средств и технических приёмов. А также приобретаются элементарные навыки в понимании индивидуального стиля композитора.

Предназначение урока. Подробная работа над выразительными средствами

* формирует ясное представление о характере пьесы, навык словесной характеристики образа;
* развивает аналитические способности в работе над формой, пианистические данные;
* воспитывает музыкальный вкус к классическим произведениям, терпение в преодолении технических трудностей;
* позволяет выявить новые грани, черты в уже знакомом произведении.

На уроке решались следующие **задачи:**

обучающие:

* составить ясное представление о характере пьесы,
* определить особенности в изложении фактуры для более скорого и осознанного её запоминания,
* формировать умение словесной характеристики образа,
* обучать навыкам анализа формы для создания цельного музыкального образа,
* овладеть новыми способами ритмической организации (синкопы, ноты, соединённые лигой),
* обучать использовать педаль, соединяющую широкие интервалы в мелодии и помогающие устранить недостатки маленькой растяжки руки,
* учить слушать разные регистры фортепиано,
* работать над вальсовым аккомпанементом в Итальянской песенке;

развивающие:

* развивать навык ведения длинной фразы в пьесе С.С. Прокофьева,
* расширять восприятие в понимании музыки как средства, отражающего чувства композитора и личные переживания,
* развивать тембральный слух;

воспитательные:

* воспитывать музыкальный вкус к лучшим произведениям русской и советской классики,
* прививать интерес к самому процессу работы над произведением, превращая занятия за инструментом не в скучное времяпрепровождение, а в творческий поиск новых способов работы,
* воспитывать внимательность к авторским обозначениям в тексте.

Для осуществления поставленных задач был выбран **индивидуальный тип урока**, который учитывает специфику обучения на фортепиано, музыкальные способности, технические возможности, психологические особенности учащейся.

Характеристика учащейся: Софья – ученица первого класса фортепианного отдела ДШИ (с уровнем подготовки в объёме подготовительного отделения).

Обучающаяся имеет хороший уровень музыкальных способностей: учится слушать себя, интонировать, успешно справляется с ритмическими трудностями. Самостоятельно запоминает нотный текст после предварительного анализа формы, ритмических, гармонических, фактурных особенностей изучаемого произведения. Пианистический аппарат организованный, гибкий.

Ознакомилась с техникой игры гамм (использует кистевое движение при подкладывании 1 пальца), с интервально-аккордовым изложением (слушает стройность звучания двух и трёх голосов). Есть некоторые сложности с координацией.

Эмоционально восприимчива, с радостью начинает работу над новыми пьесами. С удовольствием учится новым приёмам работы над техникой, фразой, деталями фактуры. Иногда не хватает быстроты реакции при изменении ритма, темпа, штрихов, но терпение, внимательность и регулярные домашние занятия компенсируют данный недостаток. На академических концертах выступает стабильно, показывая личный отклик на характер исполняемого произведения.

Степень сложности: средняя.

Форма урока: практическое занятие.

Цель: Осмысленное, эмоциональное исполнение, демонстрирующее понимание характера, жанра, стиля композиторов разных эпох, владение разными манерами звукоизвлечения.

Планируемый результат урока:

* сформировать ясное представление о выразительных средствах, создающих художественный образ пьесы;
* уметь кратко пояснить характер исполняемой музыки;
* выработать навык преодолевать технические трудности;
* достигнуть осмысленного, прочувствованного исполнения, выражающего замысел автора.

Ход урока

I Вводная часть (10 минут):

* Приветствие.
* Беседа о средствах выразительности.

П. - Музыка – исполнительское искусство. Исполнитель может заставить музыку зазвучать и погрузить нас в тот мир чувств, мыслей, которые заложил композитор в своё произведение. С помощью чего музыкант раскрывает содержание музыки?

У. - С помощью выразительных средств.

П. - Грамотное их применение позволяет в уже знакомом произведении выявлять новые грани, черты. Какие выразительные средства ты знаешь?

У. - Ритм, темп, штрихи, динамика, мелодия.

П. - Добавлю – гармония, фактура.

А теперь выясним, как выразительные средства в конкретном произведении помогают передать их характер.

II Основная часть урока (30 минут):

Работа над пьесой С.С.Прокофьева «Дождь и радуга». *Ученица играет пьесу.*

Преподаватель спрашивает ученицу о содержании пьесы, название вызывает конкретные образы:

П. - О чём эта музыка?

У. - В музыке изображаются капли дождя и радуга в небе.

Разбираем, к каким выразительным средствам прибегнул композитор, чтобы «нарисовать» это природное явление и что нужно сделать в пианистическом отношении, чтобы звуками передать дождь и радугу.

1. Определяем форму: два периода по 8 и 6 тактов, реприза – 4 такта, заключение – 2 такта.

2. *Ритм.*

П. – Какими длительностями показан дождь, а какими радуга?

У. – Дождь – это четверти и восьмые. А радуга тоже восьмые, но плавные.

П. – Т.е. более крупные тяжёлые капли и мелкие частые, и округлая неосязаемая радуга. Старайся точно выдержать четверти и слушать ровность восьмых нот в «радуге».

3. Темп.

П. – Какой темп обозначает композитор?

У. - Andante – не спеша.

П. – Да, он позволяет прослушать регистры фортепиано, зримо представить красоту природного явления.

4. Штрихи в этой пьесе часто меняющиеся, создают звукоизобразительный эффект.

П. – Какими штрихами изображён дождь, а какими - семицветная радуга?

У. – Дождь - non legato, staccato, а радуга – legato.

П. – Верно, мерные капли дождя, частый стук капель и дугообразная радуга. Старайся быстрее реагировать на смену штрихов.

5. Мелодия «рисует» радугу, требует широкого дыхания и хорошей опоры в кончиках пальцев.

П. – Какие интонации дают эффект переливчатости радуги, перехода одного цвета в другой?

У. – интонации секунды и кварты.

П. – Прослушай эти типичные интонационные приёмы С.Прокофьева.

6. Гармония.

П. – Почему эта музыка не сразу запоминается?

У. – она необычная, непривычная, иногда звучит резко.

П. – Это потому, что композитор использует свежесть и остроту двузвучий (ум. 3) и четырёхзвучий, построенных по секундам, чтобы показать дождь. Есть ли закономерность в изложении этих созвучий?

У. – Одни созвучия на белых клавишах, другие – на чёрных, повторяются в зазных октавах.

П. – А какой характер мелодии в среднем разделе?

У. – Мелодия нежная, спокойная, задумчивая.

7. Фактура. Автор обращается к двум типам фактуры: аккордово-интервальной и гомофонно-гармонической.

П. – Что имитирует дождевые капли?

У. – Интервалы.

П. – А радугу?

У. – Мелодия и аккомпанемент.

П. - Оба типа старайся играть организованными, точными пальцами. В какой октаве написана мелодия, а в какой аккомпанемент?

У. – Мелодия во 2 и 3 октаве, а аккомпанемент – в 1-ой, малой и большой октавах.

П. – То есть в высоком и низком регистре. Слушай прозрачность, ясность высокого регистра и густоту низкого.

Прорабатываем аккомпанемент в среднем разделе. Нужно хорошо ориентироваться на клавиатуре, свободно владеть партией левой руки: быстро и точно переносить руку из 1-ой в большую октаву.

Ученица играет мелодию на ощупь, вслушиваясь в её интонации. Такой способ работы позволяет сосредоточить внимание на «трудной» левой руке. Эпизод «радуги» развивает *тембральный слух.*

8. Динамика дорисовывает образ.

П. – Отличается ли динамика в начале, когда «идёт» дождь и потом, когда «светит» радуга?

У. – Вначале forte и piano, mezzo forte и piano, а в середине piano, crescendo, diminuendo.

П. – Правильно, дождь покажи на f и p, а дальше небольшое усиление или ослабление звучания помогают «нарисовать» радугу.

Осознанное исполнение пьесы с учётом проведённого анализа выразительных средств.

Работа над «Итальянской песенкой» П.И. Чайковского.

1. Преподаватель рассказывает об истории создания пьесы.

В 1877 году Пётр Ильич отдыхал у своих родственников Давыдовых в селе Вербовка. Сидя на веранде за чаем, он слышал, как Володя, его маленький племянник, мучается, разучивая гаммы и этюды. Ему стало жалко Володю, и он решил написать цикл лёгких, фортепианных пьес, разнообразных по характеру, с учётом возможностей начинающего пианиста. «Детский альбом», посвящённый Володе Давыдову, впервые издан в 1878 году П.И. Юргенсоном, другом и почитателем таланта П.И. Чайковского.

Перед пианистом в «Итальянской песенке» ставится задача передать в звуках красоту Италии: мягкий свет солнца, льющегося с высоты, красоту птичьих голосов, росистых трав, полей, домов, церковных куполов, звёздного предрассветного неба.

Ученица играет «Итальянскую песенку».

Проанализируем средства выразительности, чтобы правдиво передать характер песенки.

1. Форма. Пьеса легко запоминается благодаря простой форме – три 16-тактовых периода, 2-ой и 3-ий повторного строения, есть небольшая разница в проведении шестнадцатых нот и наличии каданса в конце. Нужно мыслить 4-ёхтактовыми фразами для уравновешенности формы.

2. Ритм. Сочетание вальсового аккомпанемента и песенной мелодии не совсем традиционно: аккомпанемент придаёт мелодии лёгкость и непринуждённость песенки из тёплой южной Италии, где «солнце нежно глядит на нас с небес».

Работаем над ритмом в размере «три восьмых»:

П. – Почему тебе неудобно совмещать партии обеих рук в песенке?

У. – В правой руке есть пунктирный ритм и синкопы на слабую долю.

П. – Последи за ровностью восьмых нот в левой руке, нижнюю ноту (бас) играй с опорой, тогда трудный ритм в правой руке будет выходить. В среднем разделе ты часто меняешь темп, как думаешь, из-за чего?

У. – Там появляется новая мелодия с другими длительностями – шестнадцатыми – и другими штрихами.

П. – Давай отработаем независимость рук, чтобы проверить качество мелких нот в правой руке, не терять ощущения пульса, сохранить первый темп.

3. Штрихи.

П. – Какие штрихи использует композитор для передачи лёгкого светлого характера пьесы?

У. – стаккато, легато, и они быстро меняются.

П. - Проучим лиги пальцевым стаккато внятными пальцами объединяющим движением в запястье.

4. Гармония простая – чередование тоники и доминанты через 4 такта. В конце алгоритм нарушается, появляется свежая субдоминанта, потом в 3-ёх тактах на тоническом выдержанном басу звучит диссонирующая доминанта и в заключительных 2-ух тактах умиротворяющая тоника.

5. Фактура гомофонно-гармоническая.

П. – В партии какой руки мелодия, а какой аккомпанемент?

У. - Мелодия в партии правой руки, аккомпанемент - левой руки.

П. – Почему тебе трудно играть левую руку?

У. – Там большое расстояние между нижней нотой и интервалом.

П. – Да, это сложно, так как у тебя пока маленькая растяжка. Репетируй регулярно и всё получится.

*Софья проигрывает «Итальянскую песенку», стараясь музыкально воспроизвести смысл пьесы****.***

III Заключительная часть (5 минут)

- Выяснение главного, что запомнилось ученице на уроке.

- Задание на дом: проигрывать произведения в сдержанном темпе выразительно, с эмоциональной отдачей.

Методы обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый.

Литература:

Энциклопедический словарь юного музыканта изд-во «Педагогика» 1985г.

Нотная литература – П.И. Чайковский «Детский альбом», 1994г., стихи В. Лунина, иллюстрации В. Павловой

Фортепианные пьесы для младших классов музыкальной школы.

Самоанализ

открытого урока преподавателя по классу фортепиано Бюллер Н.В.

При подготовке к уроку учитывалась не только демонстрация профессиональных умений участников учебного процесса, но и предстоящее выступление ученицы на международном конкурсе и связанные с ним возможные негативные проявления сценического волнения - нестабильность, недостаток внимания во время игры, неуверенность в своих силах. Для этого на уроке подразумевалось также отрепетировать эстрадное выступление в присутствии преподавателей: проверить умение концентрировать внимание на поставленных задачах, преодолеть скованность и укрепить волю, приблизиться к необходимому внутреннему состоянию для убедительного, эмоционального исполнения пьес. Кроме этого, преподаватель имела в виду личные качества ученицы – застенчивость, скромность, недостаточно яркая подача музыкального материала на публике.

Структура проведения урока продиктована темой и согласована с поставленными задачами, возрастными особенностями, психологическим состоянием учащейся на момент урока. Указаны цель, задачи, ожидаемый результат. Ход урока делится на вводную, основную, заключительную части.

В первой части была проведена краткая беседа о выразительных средствах музыки.

Во второй части определяется характер и анализируются средства выразительности в пьесах П.И. Чайковского «Итальянская песенка» и С.С. Прокофьева «Дождь и радуга». Проводится работа над ними для достижения осознанного исполнения.

В третьей части выясняется, какую основную информацию ученица запомнила на уроке, даётся домашнее задание. Указаны методы обучения, использованная литература.

В процессе работы были использованы нотные сборники: «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Детская музыка» С.С. Прокофьева.

Урок был составлен так, чтобы новый материал излагался с помощью *описательно-образного объяснения* и в подтверждение чередовался с показом преподавателя основных приёмов работы над штрихами, ритмом, фактурой на инструменте. Также преподаватель использовала *методы проблемного изложения и частично-поисковый*, чтобы создать динамику урока, активизировать ученицу на конкретных задачах, заинтересовать её различными способами работы для воплощения нужного характера.

Учебно-познавательная деятельность управлялась с помощью *информационно-рецептивного, репродуктивного методов*.

Чтобы стимулировать ученицу к поиску верного звукового образа, живописно описать характер, пьесы преподаватель прибегала к *литературным приёмам*: сравнениям, эпитетам, метафорам. Ученица активно реагировала на просьбы преподавателя, стараясь как можно точнее выполнить задачу на инструменте.

Благожелательная атмосфера урока содействовала проявлению внутренних качеств характера ученицы и осознанной работе над художественным образом. Небольшие замешательства со стороны ученицы в ответах на вопросы объясняются нестандартностью ситуации и пока недостаточной скоростью психологической реакции.

Предполагаемый результат урока был достигнут: у ученицы появилось ясное представление о выразительных средствах, создающих художественный образ пьесы, был получен импульс к преодолению технических трудностей.

Преподаватель старалась сочетать различные способы и формы деятельности, чтобы создать атмосферу непрерывного творческого поиска.

Не совсем артистично получилось конечное исполнение Итальянской песенки, так как эта пьеса на данном временном промежутке пока сложна для ученицы с точки зрения звуковой координации и темпа исполнения.

После урока ученица, по её словам, была в хорошем настроении, хотела заниматься дома, чтобы исправить недостатки в игре и сделать пьесы более красивыми по звучанию.

Бюллер Н.В.