Управление культуры, молодежи и спорта

Администрации г.Свердловска и Свердловского района

ГУ ДО ЛНР «Свердловская детская школа искусств № 3»

План – конспект

открытого урока на тему:

 «Работа над музыкальным образом »

 Провела:

 преподаватель

 фортепианно-струнного отдела

 Юхименко М.Н.

г.Свердловск

2021-2022 уч.г.

Дата проведения: 18.02. 2022г.

Место проведения: ГУ ДО ЛНР «Свердловская детская школа искусств № 3»

ФИО преподавателя: Юхименко Мария Николаевна

Квалификационная категория: специалист

Педагогический стаж: 19 лет 9 месяцев

ФИО уч-ся, класс: Шашина Алиса – 6 класс

Предмет: Фортепиано

Тема урока: «Работа над музыкальным образом»

Тип урока: комбинированный, усовершенствование знаний и умений,

закрепление изученного материала (практическая работа, обобщение, контроль знаний).

Цель урока: добиться эмоциональной отзывчивости, выразительного и

осмысленного исполнения, закрепление и усовершенствование навыков создания и воспроизведения художественного образа.

Задачи урока:

Образовательные:

- закрепить навыки умения играть различные музыкальные произведения музыкально, эмоционально, образно, со слуховым контролем;

- познакомить с интересными фактами из биографии композиторов, произведения которых исполняет ученица;

- поиск исполнительских приёмов для передачи музыкального образа.

- способствовать расширению музыкального кругозора

Развивающие:

- развитие творческих способностей (артистизм);

- развитие музыкального слуха, памяти, внимания, внутренней культуры;

- развитие музыкальной эрудиции, из которой рождается чувство меры, стиля и вкуса;

- развитие углубленного восприятия и передачи настроения в исполняемом музыкальном произведении;

- развитие познавательной деятельности, креативного мышления.

Воспитывающие:

- воспитывать любовь к музыке,

- воспитывать эстетический вкус,

- воспитывать усидчивость, собранность, дисциплинированность.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Вступительное слово.

II. Ход урока.

III.Содержание урока.

Работа над музыкальным образом в разнохарактерных пьесах.

Я. Сибелиус «Колыбельная» Ор.40 № 5 Ddur.

П.Чайковский «Баба-Яга» из «Детского альбома» emoll.

Игра в ансамбле

А. Петров «Вальс» из к/ф «Берегись, автомобиля» cmoll.

IV. Итог урока. Задание на дом.

V. Заключение.

ПЛАН УРОКА

Работа над пьесами:

Кантилена – Я. Сибелиус «Колыбельная» Ор.40 № 5 Ddur.

2. Подвижная программная пьеса – П.Чайковский «Баба-Яга»

из «Детского альбома» emoll.

3. Игра в ансамбле:

А. Петров «Вальс» из к/ф «Берегись, автомобиля» cmoll.

4. Итог урока.

5. Задание на дом.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1978

2. Б. Милич. Воспитание ученика – пианиста.- Москва, «Кифара», 2002 г.

3. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002.

4. Е. Либерман. Творческая работа пианиста с авторским текстом. Москва, «Музыка», 1988 г.

5. Смирнова Т. И. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие АLLЕGRО. Методические рекомендации. Москва, 2003 г.

Ход урока.

I.Организационный момент.

II. Введение в тему.

«Бумага пестрит нотами и бесчисленными значками,

И во всём этом вам надо разобраться,

Надо вдохнуть в это жизнь.

Всё это должны полюбить и вы сами,

А с вашей помощью и другие».

Так говорил один из крупнейших дирижёровXX века - Ш. Мюнш.

 Сегодня на нашем открытом уроке мы будем говорить о важном элементе человеческой психики – образном мышлении, и о том, как занятия на музыкальном инструменте способствуют развитию образного мышления у обучающихся.

 Музыкальный образ исполнителя– это чаще всего та обобщённая «картина», панорама поля его воображения, которая «руководит» непосредственным исполнением через свои универсальные составляющие. Такими являются эстетические эмоции.

Важно учитывать, что музыкально-образное мышление сильно зависит от способности ученика проникать в эмоциональное содержание музыкальной пьесы. Отмечают различные типы музыкального мышления: преобладание эмоционально-чувственного или абстрактно-логического отношения к исполняемой музыке.
 Сегодня на данном уроке будет показана работа над музыкальным образом в программных фортепианных произведениях.

 Рамки урока позволяют весь материал продемонстрировать сжато, обобщённо, но систематизировано. Сегодня на уроке мы поговорим о художественном образе произведения. Что же это за понятие «художественный образ»? Это композиторский замысел. Это то, что показано в музыке… это мысли, чувства автора, отношение к своему сочинению.

 Художественный образ в музыке раскрывается при помощи средств музыкальной выразительности. К средствам музыкальной выразительности относится: темп, динамика, регистр, тембр, ритм, размер, гармония, лад, мелодия, интонация, фактура, штрихи, паузы, музыкальная форма произведения(совокупность всех муз. средств, выражающих содержание).

Работа над созданием художественного образа – сложный процесс.

 Рождение художественного образа произведения – это раскрытие его характерных особенностей, его «лица». На сегодняшнем уроке мы на примере наших произведений проследим становление, выражение музыкального образа.

Особенностью музыки является то, что она может с огромной непосредственностью и силой передавать эмоциональное состояние человека, всё богатство чувств и оттенков, существующих в реальной жизни.

Исполнитель, будучи посредником между слушателем и композитором, должен оживить, озвучить музыкальное произведение, творчески осмыслить его и выразить те мысли и чувства, которые стремился передать композитор.

 Сравнивая звучание различных музыкальных инструментов, анализируя краски фортепиано и картины художников, дети познают мир прекрасного. Картины рисуются красками, а музыка рисуется звуками.

 Ученики всех классов с большим удовольствием работают над пьесами малой формы.

Причины вполне объяснимы:

- удобный формат (малая форма);

- разнообразие характеров и образов, что позволяет преподавателю выбрать наиболее понравившееся произведение, которое покажет музыкальные достоинства ученика, и даст ему возможность почувствовать себя исполнителем;

-богатое стилистическое и жанровое разнообразие, позволяющее познакомить ученика с современными музыкальными направлениями (джаз, рок, популярная музыка, этнические мотивы);

- возможность использовать такие произведения для участия в концертах.

 Работа над пьесами - это закрепление навыков, приобретённых при работе над упражнениями, этюдами, и классической частью репертуара, гораздо менее любимой учениками. Работа над музыкальными образами пьес имеет свою специфику, задачи и трудности.

 Анализ основных типов пьес малой формы. Для ориентации в таком разнообразии целесообразно принять условное подразделение на основные типы пьес малой формы:

- жанровые пьесы;

- кантиленные пьесы;

- программно-характерные пьесы;

- клавирные пьесы(пьесы старинных композиторов);

- виртуозные пьесы;

- эстрадно-джазовые пьесы.

III.Основная часть. Работа над художественным образом в разнохарактерных пьесах.

Работа над пьесами:

1.Кантилена – Я. Сибелиус «Колыбельная» Ор.40 № 5 Ddur.

Ян Сибелиус явился основоположником финской национальной музыкальной школы и её крупнейшим представителем. Вся его музыка посвящена родине. Искусство Сибелиуса неразрывно связано с прошлым и настоящим финского народа, с природой Финляндии, с её песнями и сказаниями.

Лирические пьесы, соч.40 написанные в 1912-1916 г. составляют нечто вроде альбома для юношества. Это салонные пьесы, довольно простые, очень мелодичные, приятные на слух, отдают дань пианизму Шопена, Шумана, Листа, Чайковского. Здесь композитор развивает в основном традиционные романтические традиции, хотя и фольклорные находки наложили отпечаток на это сочинение.

 Фортепианная миниатюра «Колыбельная» из опуса № 40 является мелодическим «жемчугом» всего цикла. Колыбельная – это малый жанр песенного фольклора в мировой культуре. Форма пьесы поистине классична, уравновешенна, цельна и закруглена.

 Сегодня на уроке синтезируется все, что сделано ранее: устанавливается смысловое отношение фраз, выявляется главная кульминация. Алиса должна не только представлять исполнительский план произведения в целом, его линию развития, но и знать, какие выразительные детали в том или ином разделе являются главными, на чем должно быть заострено внимание. Вся предварительная работа должна оформляться в законченное целое. На этом же этапе проходит подготовка к выступлению: организация формы в целом, атмосфера публичного выступления, репетиции. Ученице предлагается рассказать о своих ассоциациях исполняемой музыки, о том, как она мыслит и понимает характер этого произведения.

 Основным в работе над кантиленными пьесами является активное и заинтересованное отношение к исполняемому музыкальному произведению, понимание художественно-звуковой специфики музыки и её связи с вокальными жанрами, выявление интонационного характера мелодических оборотов; понимание взаимозависимости качества звука и характера звукоизвлечения, применение разных способов прикосновения к клавиатуре, соблюдение закономерностей развития формы, понимание значения музыкальной выразительности артикуляции, тонкое применение штрихов и динамических оттенков и использование педализации как важного средства при создании музыкального образа.

 В результате работы над произведениями кантиленного характера у детей развивается умение внимательно слушать свое исполнение, способность воплощать необходимый звук, выразительно исполнить каждую фразу, продумать динамическое построение пьесы,правильно анализировать и выбирать приемы работы над конкретными встречающимися трудностями. У детей вырабатывается умение осмысленно исполнять музыкальные произведения через выделение первоочередных музыкальных задач и постоянный контроль за качеством звучания. Изложенные выше приемы работы над кантиленой являются основными в моей педагогической практике. Выразительное интонирование мелодии, обучение певучему и красивому звуку, гибкость темпо- ритмической и динамической выразительности, тонкое ощущение различных способов прикосновения к клавиатуре подчинены художественно-звуковой специфики освоения кантиленной музыки.

 Максимально детально работаем над фразировкой, над развитием мелодической линии, так, чтобы фраза не «рассыпалась» на отдельные мотивы. Эта работа укрепляет мелодический слух.

 В средних голосах есть и интервалы, звуки которых должны звучать одновременно и, учитывая характер данного произведения так же мягко, как и звуки мелодии. Замах руки на интервалах минимальный, пальцы погружаются до дна клавиш.

 Особое место в работе над сочинением следует уделять штрихам. Они должны выполнять и художественную и техническую сущность, где первое занимает главное значение.

Кульминационные моменты должны прозвучать ярко и полнозвучно, сочное звучание мелодии требует насыщенности баса.

 Преподаватель: Хорошо, и все же мы не должны забывать о главном - о вокальной природе данного жанра. Мы изучаем его в фортепианном варианте, но есть и вокальная версия. Самое сложное - заставить фортепиано петь. Что на твой взгляд тебе удалось и какие недочеты ты видишь?

 Учащаяся: Я старалась «пропевать» мелодию в первой части пьесы, но там где фактура стала более насыщенной, у меня возникли сложности.

Преподаватель: Это правда, начало пьесы звучит очень убедительно, но в средней части ты увлекаешься фактурой и мелодия в ней «тонет».

Повторное исполнение средней части, обращаем внимание на свободу кисти и «цепкость» 3, 4, 5 пальцев, ведущих мелодию.

Показ на инструменте. Акцент на звуковом балансе фактурного наполнения и мелодии.

     Посмотри, теперь мы добились того, что средние голоса звучат мягко, насыщенно, но в то же время не перекрывают мелодию, звучит гораздо лучше.

Продолжаем работу над умением красиво «петь» на фортепиано, и своим исполнением выражать глубокие чувства, тонкие эмоциональные оттенки, выявление интонационного характера мелодических оборотов.

 Отсутствие контрастных тем создают опасность однообразия исполнения, для этого важно логически мыслить более крупными построениями; как бы сказал К. Н. Игумнов: «Когда идешь по улице и хочешь вовремя прийти в какое-нибудь место, не заглядывайся на витрины и вывески. Точно также при исполнении пьесы не любуйся все время отдельными ее красотами и деталями, так как это может привести к тому, что будет утрачено единство целого».

В заключении ученица исполняет «Колыбельную», стараясь выполнить все, о чем мы говорили на уроке.

Вся работа музыканта над произведением направлена на то, чтобы оно звучало в концертном исполнении. Удачное, яркое, эмоционально наполненное и в то же время глубоко продуманное исполнение, завершающее работу над произведением, всегда будет иметь важное значение для учащегося, а иногда может оказаться и крупным достижением, своего рода творческой вехой на определённой ступени его обучения.

Поэтому естественно, что задачи, которые ставил в своих пьесах Сибелиус – в первую очередь, задачи творческие, требующие сообразительности, смелости, увлеченности игрой.

2.Работа над программной пьесой – П. Чайковский «Баба-Яга» из «Детского альбома».

Пьеса «Баба Яга» входит в состав всемирно известного «Детского альбома» П.И. Чайковского. По программе соответствует 6 классу.

Полина уже знакома с «Детским альбомом», исполняла несколько пьес: «Старинная французская песенка», «Сладкая грёза».

  Пьеса «Баба Яга», представляющая популярный образ русской народной сказки, вполне вяжется с предыдущей пьесой – «Няниной сказкой» и вместе со следующей - «Сладкой грёзой» - образует один из мини-циклов внутри «Детского альбома». Его условно можно охарактеризовать как сказочно-мечтательный мир ребенка. И поскольку пьесой, определяющей национальное «наклонение» этого мини-цикла, является именно эта пьеса, можно смело говорить о его русском характере.

Чайковский больше ориентировался на детское восприятие и детскую психологию. В результате его Баба Яга не столь свирепа.

Угловатое, как бы нарочито утрированное звучание начала пьесы напоминает прихрамывающую походку сказочного персонажа. Обилие увеличенных и уменьшенных интервалов рисует образ «костяной ноги» и придает музыке некоторую «уродливость».

Гармонический язык в этой пьесе более острый, чем в других пьесах цикла. Резкие аккорды вместе с многочисленными акцентами и выдержанным от начала до конца отрывистым штрихом (staccato) придают музыке зловещую причудливость.

Пьеса исполняется очень скоро: в нотах авторское указание Presto (итал. – очень быстро). При общей тихой звучности, аккорды на сильной доле такта специально подчеркиваются акцентом – это тоже авторское предписание.

Тема, олицетворяющая сказочный персонаж, в начале помещена в нижнем регистре, и мы сразу догадываемся, что далее будет развитие - рост и усиление этого мотива и всей экспрессии пьесы.

Форма пьесы - простая трехчастная. Контраст середины практически незаметен из – за непрерывные движения. Причем, следуя развитию образа, начало репризы является кульминацией всего произведения и звучит на октаву выше, чем в начале.

В моторике непрерывного движения восьмушек средней части, во внезапных подъемах интонации, сопровождаемых усилением звучности, чудится фантастический полет, сопровождаемый «свистом ветра» и «выкриками» Бабы Яги.

  Благодаря своей яркой характеристике образа, созданного П.Чайковским, пьеса создаёт большое поле деятельности для развития образного мышления у ребёнка, но в то же время, требует хорошей технической подготовки ученика.

Поэтому, несмотря на свой небольшой объём, эта пьеса даётся достаточно подготовленным учащимся.

Большую сложность представляют собой восьмушки в левой руке приёмом «пиццикато», придающие музыке необходимую образность, их исполнение требует цепкой и выносливой левой руки у ученика; репетиционные повторения в правой руке, требующие очень чёткой артикуляции и «волнообразного» развития динамики. И всё это в очень быстром темпе. Легкость, цепкость кончиков пальцев, очень точно выдержанные (ни в коем случае не передержанные ни на секунду) четверти, неудобная, но необходимая в данном случае, аппликатура (постоянные перебросы 2-5 пальцев через 1-ый) – требуют ловкого, упругого, цепкого аппарата у учащегося.

Что касается создания образа, то для передачи «полёта» (пьеса должна слушаться на одном дыхании) необходимо добиться гибкой, неуклонно нарастающей к кульминации и затихающей к концу, динамики; точной фразировки, выдержанного от начала до конца штриха.

В какой форме написана пьеса? Что ты можешь о ней сказать?

Учащаяся: Пьеса, написана в трёхчастной форме, контраст середины здесь почти незаметен из-за непрерывного движения.

Преподаватель: Мы сегодня много говорили о выразительных средствах, давай подробнее рассмотрим части пьесы. «Баба-Яга» - картинка сказочного полёта. Острый штрих staccato, резко звучащие интервалы. В произведении изображён ее стремительный «полет» в темпе Presto. Внешний облик передается с помощью коротких мотивов. Интонации зловещие. Здесь важно хорошо прочувствовать характер, точно выполнять динамику, и поработать над штрихом стаккато: чтобы было очень упругим, собранным. Для этого кончик пальца должен быть активным, кисть с пружинящим движением. Исполняется это очень близко к клавиатуре. При этом важно, чтобы движения были синхронные. Надо настроиться на широкое дыхание, не теряться в мелочах и не увлекаться игрой отдельных мотивов. В этом плане динамические оттенки опять приходят на помощь.

Учащаяся: Играет отрывок.

 Преподаватель: Как ты думаешь где в пьесе находится кульминация?.

Учащаяся: Кульминацией пьесы становится начало репризы, звучащее на октаву выше по сравнению с первой частью.

Преподаватель: Молодец! Ты правильно это заметила. Здесь резче звучат «выкрики» Бабы-Яги. Впечатление «удаления» создано благодаря постепенному переходу в низкий регистр и затуханию динамики. Улетела... Давай мы попробуем это изобразить.

Учащаяся: играет кульминацию произведения.

Преподаватель: Алиса у тебя очень хорошо получилось , но нужно еще доработать темп, сделать четче штрихи и оттенки.

Учащаяся: Это потому, что мне интересно, а ещё я очень хорошо представляю себе полет Бабы-Яги.

Преподаватель: Как ты думаешь, достиг композитор своей цели в раскрытии образа Бабы-Яги?

Учащаяся: Да, конечно, очень здорово получилось!

3. Игра в ансамбле с преподавателем.

А. Петров «Вальс» из к/ ф «Берегись, автомобиля».

Восхитительные песенные шедевры к фильмам создавал гениальный советский и российский композитор, Народный артист СССР Андрей Петров. Он родился 2 сентября 1930 года и прожил 75 лет.

Одним из таких произведений является очень популярный «Вальс» из к/ф «Берегись, автомобиля».

Мелодия вальса очень красивая, нежная, романтическая и воодушевляющая.

Она расширила пространство драмы и потянула куда- то за экранное изображение линию судьбы героев фильма.

«Вальс» это одно из произведений, во время прослушивания которого нет никаких мыслей: только чувства, а вернее их бурный полёт и кружение.

В этом вальсе что-то очень трогательное, нежное. Он специфичен, в нём нет, в отличие от большинства вальсов, изощрённой изысканности и высокомерия. Только красота и любовь, которые увлекают за собой.

Это одна из тех популярных мелодий, которые находятся среди наиболее прослушиваемых.

Сила подлинной музыки поистине безгранична. Она способна пробуждать лучшее, что есть в человеке – его стремление к красоте, любви, созиданию. Она открывает миры, полные безграничного богатства, - миры, которые готовы подарить свои сокровища каждому, кто действительно нуждается в них.

В этом состоит сила воздействия музыки на душу человека.

5. Итог урока. Задание на дом.

Подводим итог урока.

    Сегодня мы стремились к более яркому, образному исполнению с помощью выразительных средств, выявленных в каждом произведении.

Ученица умеет анализировать и синтезировать музыкальное произведение,

у неё сформирован музыкальный образ, она свободно и правильно владеет штрихами и динамическими оттенками.

Алиса очень хорошо подготовилась к уроку, качественно выполнив домашнее задание, отлично работала на уроке, быстро понимала и выполняла указания, использовала свое воображение, образное мышление, навыки анализа собственного исполнения. За этот урок она получает оценку «отлично».
Домашнее задание:

В самостоятельных занятиях закрепить достигнутые результаты в фразировке, динамике, звукоизвлечении, следить за логикой развёртывания музыкальной мысли, следить за педализацией, акцентами, четкостью пальцев. Играть произведения наизусть для закрепления текста.