Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования городского округа «Город Калининград»

«Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича»

Работа над музыкальным образным с учащимися младших классов на примере пьесы П. Чайковского «Песня жаворонка" из цикла «Детский альбом»

Автор методической работы - **Соврикова Лариса Андреевна**, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, преподаватель высшей квалификационной категории ДМШ имени Д.Д. Шостаковича

11.10.2023г.

г. Калининград

План методической работы

I.Вступление

II. Значение музыки П.И. Чайковского в развитии образного мышления учащегося ДМШ

III.Работа над музыкальным образом на примере произведения П.Чайковского «Песня жаворонка" из цикла «Детский альбом»

IV.Основные этапы в работе над пьесойП. И. Чайковского «Песня жаворонка» G-dur из цикла «Детский альбом»

V.Заключение

I. Вступление

Воспитание музыкальности в исполнении произведений юными пианистами - одна из важных задач, с которой сталкиваются преподаватели ДМШ, ДШИ. Р. Роллан: «Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души». Одной из типичных, часто встречающихся проблем при исполнении пьес учащимися ДМШ является отстраненность, невовлеченность исполнителя в музыку, формальное прочтение текста. Для того, чтобы музыка тронула душу ученика, чтобы настроить на музыкальное, душевное исполнение произведения современного перегруженного занятиями в общеобразовательной школе и в многочисленных кружках вечно спешащего ребенка, требуется каждодневная, кропотливая, многогранная работа педагога. Залог успешной работы с учеником над произведением – в понимании и точном представлении учеником конкретного музыкального образа и в осмыслении этого образа.

Вся работа над музыкальным образом должно исходить от музыки, ведь область музыки – это душевные волнения и переживания. Задача преподавателя - приложить все усилия, чтобы помочь ученику понять художественную суть исполняемой музыки. Если мы не направим внимание ученика в эту сторону, мы не добьемся творческого и эмоционального отклика ребенка. Цель, ясное понимание цели рождает средства. Мы обладаем невероятным количеством органических возможностей. Педагог должен научить ученика применять все свои возможности сообразно с художественными требованиями.

II. Значение музыки П.И. Чайковского в развитии образного мышления учащегося ДМШ

Считаю, что знакомство с музыкой П.И. Чайковского в рамках обучения в музыкальной школе является обязательной и невероятно полезной частью музыкального развития и воспитания юного пианиста. Понимая степень воздействия гениальной музыки П.И. Чайковского, стараюсь в обязательном порядке включать в исполнительскую практику каждого учащегося произведения композитора (в разных классах пьесы из «Детского альбома» и из «Времен года», а также различные переложения его опер, балетов для сольного и ансамблевого музицирования).

Желательным к изучению в период обучения должны быть, на мой взгляд, следующие произведения композитора:

произведение	класс
«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Старинная французская песенка», «Новая кукла» «Игра в лошадки» из цикла «Детский альбом»	1
«Зимнее утро», «Марш деревянных солдатиков», «Мазурка», «Полька», «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Нянина сказка»,«В церкви», «Песня жаворонка»	2
«Вальс», «Комаринская»,	3
«Сладкая греза», «Неаполитанская песенка»», «Баба- Яга» из цикла «Детский альбом»; «Март» («песнь жаворонка») из цикла «Времена года»	4
«Январь» («У камелька») из цикла «Времена года»;	5
«Ноктюрн» f moll, ор.5; «Ноктюрн» F dur, ор.10 №1; «Ноктюрн»F dur № 4 ор.19; «Вальс» As dur, «Вальс» fis moll; «Русская пляска» из цикла «12 пьес средней трудности», ор 40; «Нежные упреки», ор 72 №3;	6
«Февраль» («Масленница») из цикла «Времена года»; «Вальс – скерцо» ор.7 E dur; «Скерцо» ор 21 № 6; «Экспромт» ор. 72 №1; «Диалог» ор 72 №8;	7
«Думка» ор 59; «Размышление» ор 72 №5; «Концертный полонез» ор 72 №7; «Страстное признание»	8

Для начинающих музыкантов программные произведения П. Чайковского (сказки, детские игры, сказочные персонажи, волшебные образы, игрушки, танцы, путешествия по разным странам, образы природы и самые настоящие человеческие переживания) близки, понятны и способствуют развитию образного мышления ребенка. Изучение детьми произведений П.И. Чайковского является хорошей пианистической школой, способствующей творческому росту. Речь идёт о развитии слуха, фантазии, элементарном знании стилистических закономерностей музыки Чайковского, особенностей мелодики, гармонического языка, фактуры и формы, необходимых для раскрытия образа*.* Музыка Чайковского глубоко патриотична, она воспевает русские традиции и ценности, православные праздники, образы родной природы, учит доброте, пониманию прекрасного в жизни, в природе, в искусстве. Она учит понимать и любить свою Родину, и это является важным фактором в духовном развитию формирующейся личности. Именно этими обстоятельствами обусловлена любовь многих поколений исполнителей и слушателей к музыке П.И. Чайковского.

Чайковский очень любил детей и ценил в них непосредственность и глубину чувств. По воспоминаниям современников, в самом композиторе было «что-то детское,..он, как ребёнок, мог играть с детьми и любил детские забавы, отдаваясь им с искренним увлечением». «Петр Ильич считал, что с детьми надо разговаривать не как-нибудь особенно, приноравливаясь к ним, а просто, как со взрослыми...».

III. Работа над музыкальным образом на примере произведения П. Чайковского «Песня жаворонка" из цикла «Детский альбом»

Важную роль в развитии творческого отклика ребенка на изучаемое произведение играет выбор репертуара.

В одном из писем П И Чайковский писал: «Искусство одинаково способно тронуть душу и ребёнка и взрослого человека, потому путь к искусству к творчеству становится темой «Детского альбома». Музыка П.И. Чайковского, на мой взгляд, способна разбудить каждого… Ибо она трогает, прежде всего, своей сердечностью, искренностью, выразительностью, тонкостью, вызывает эмоциональный отклик и душевные сопереживания. Одна из таких пьес - «Песня жаворонка» П. И. Чайковского. Программность пьесы, основу фактуры которой составляют небольшие фигуры триолями и форшлаги, передают щебетание птиц, развивают фантазию и воображение исполнителя. Заметим, что эта пьеса написана в тональности G-dur и находится в числе 19 мажорных пьес из 24-х, составляющих цикл «Детский альбом» П.И. Чайковского. Пьеса находится в заключении цикла, среди пьес, в которых к герою приходит душевный покой. Открывает этот мини-цикл «Песня жаворонка». Так о чем эта пьеса? Это яркая живописная картинка русской природы.

Чайковский – великий мастер звукового пейзажа, создатель своеобразного русского фортепианного стиля - лирико-созерцательного. Именно внутреннее содержание его музыки, его глубокие связи с русской национальной культурой определили основные черты фортепианного стиля великого русского композитора. Цикл фортепианных пьес «Времена года» (единственный в своем роде цикл, посвященной природе, а также несколько пьес в цикле «Детский альбом» («Зимнее утро», «Песня жаворонка») – убедительное этому подтверждение.

Чайковский признавался: «Я люблю нашу русскую природу больше всякой другой и русский зимний пейзаж имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть..». Каждый месяц года радовал Чайковского по-своему, но самые восторженные его слова были обращены к весне. «…Какое волшебство наша весна своею внезапностью, своею роскошною силой! Как я люблю, когда по улицам потекут потоки тающего снега и в воздухе чувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку! Как радуешься прилету гостей, а за ними жаворонков и других заморских летних птиц!».

В рамках работы над пьесой «Жаворонок» очень полезно посвятить урок с учеником теме «Весна в картинах великих русских художников и поэтов» с обсуждением и выявлением художественных и поэтических представлений ученика. Уместно совместно выбрать художественный и поэтический эпиграф к исполняемой пьесе. Практика показывает, что это самый короткий и верный путь к достижению ясных для ребенка представлений об исполняемой музыке.

«Голубая весна». (1930). Автор: Бакшаев В. Н.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

А наш главный герой - полевой жаворонок размером немного крупнее [воробья](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9), имеющий неяркую, но привлекательную окраску оперения, прилетает именно весной, в марте одной из первых после зимовки, поэтому для нас он – вестник весны, пробуждения и обновления природы, символ надежды и счастливых трепетных ожиданий, перемен и вдохновения. В природе песня жаворонка — это долгая звонкая трель (10- 12 минут). Жаворонки поют негромко, но звонко. И очень красиво! Их пение — это короткие "чрррик-чьюрик", эти трели повторяются друг за другом долгое время. Их пение спокойно, оно похоже на беседу степенных соседей. Наверное, жаворонки даже ругаются так вежливо и интеллигентно.

Они часто поют, зависая в воздухе на месте, иногда очень высоко. Трели жаворонка можно слышать только ранним утром или вечером.

Основу пьесы П.И. Чайковского составляют мелодические мотивы, точно имитирующие трели жаворонка.

Ассоциация с птичьим щебетаньем и рассыпчатым звучанием песни жаворонка достигается с помощью триолей и форшлагов в верхнем регистре. Мелодия звучит легко и ясно. Лёгкость звучания достигается отсутствием ритмических акцентов, а также тем, что мотивы мелодии начинаются и заканчиваются в основном на слабые доли. Во второй части в светлом звучании песни появляется лёгкая грусть.

IV. **Основные этапы в работе над пьесой П. И. Чайковского «Песня жаворонка» G-dur из цикла «Детский альбом»**

1.Образ.

Образ очаровательной, пленительно поющей птички изображен небольшим художественным очерком, придающим своеобразный оттенок ясных солнечных эмоций. Аналогичное произведение есть у Чайковского в другом фортепианном цикле - «Времена года».

2. **Форма**

Пьеса написана в трехчастной форме. Крайние части – нежное, но звонкое щебетанье, пронизанное светом, легкостью, воздушностью, полетностью. В средней части мелодия не конфронтирует с сопровождением, а вальсово соединяется с ним. Присутствует оттенок грусти, как светлое воспоминание. В третьей части, в целом повторяющей первую, изменено окончание с тем, чтобы утвердить основную тональность.

3. **Регистр. Особенности фактуры**.

Создавая «Детский альбом», Чайковский учел особенности детских рук. Во всем сборнике почти нет октав или аккордов, расположенных шире, чем в пределах септимы.

Ни в одной пьеске мы не найдем одновременного сочетания крайних регистров клавиатуры, требующих широкого расстояния между руками. Нижний регистр (контр- и субконтроктавы) вообще не используется, а звуки в самых высоких октавах встречаются только в пьеске «Песня жаворонка» и это создает полетность и воздушность образа.

4.**Образность и воспитание музыкальности в исполнении.**

Чтобы понять образ, надо направлять внимание ученика в сторону музыки, и не просто музыки, а всего того, чем она живет, в сторону чувств, душевных переживаний, мыслей. Мы должны приложить все усилия, чтобы помочь ученику понять поэтическую сущность искусства. С учеником полезно поговорить про эту птичку, послушать ее звучание в природе, посмотреть картины русских художников, поучить мелодию с подтекстовкой (стихи Виктора Лунина), определиться с поэтическим эпиграфом к произведению… Если мы не направим внимание ученика в эту сторону, мы не многого добьемся.Цель, ясное понимание цели рождает средства. Для достижения образности и музыкальности при исполнении этой пьесы, исходя из характера произведения, необходимо добиваться прежде всего мягкого певучего звука на рояле – а это одна из самых важных и трудных задач для пианиста. Пианизм Чайковского – «поющий». «Детский альбом» и данная пьеса даёт прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием инструмента, обучения навыкам игры *legato.* В основе музыки Чайковского всегда выразительная мелодия. В данной пьесе она поддерживается корректным, одновременно ясным сопровождением (понимание баланса рук должно занимать ученика с начала работы над пьесой). Выразительность произведения – это прежде всего интонирование. Интонация – это душа русской музыки. Интонационную особенность русской кантилены можно проследить во всех фортепианных пьесах русских композиторов и, прежде всего, в произведениях Чайковского. В «Жаворонке» мотивы, начинающиеся и заканчивающиеся на слабые доли, придают некоторую неустойчивость, их сочетание с трехдольным сопровождением, необычное смещение ритмических фигур показывает поразительное остроумие и оригинальность композитора. За неимением ритмической поддержки в мелодии привносится легкость и изящность.

1часть - 4-хтактовое построение со сквозным развитием и мягким окончанием в конце классической лиги. Важно в правой руке: -четко выиграть затактовые триоли, не перегружая их (исполняем близким движением -точно выполнить штрихи -объединить мелодическую линию из 4 тактов с помощью динамики -обозначить кульминационную точку в мелодическом построении и подвести к ней - осознание роли пауз как элемента выразительности и умение вести мелодию «через паузы» -сохранять необходимый баланс партий

Работая с ученицей над позиционной фигурой, делала акцент на том, что три шестнадцатые должны быть направлены к восьмой, ритмически точно выигрываться и звучать чётко, рассыпчато, не скомкано. А первый палец должен обязательно чувствовать объем кварты (шаг, на свой кончик выделение нотки «ре»). Форшлаги учили отдельно, чтобы они звучали очень ясно и звонко.

 2 часть -7ми тактовый раздел

К предыдущим задачам прибавляются новые:

- исполнение форшлага близким, движением, цепким концом пальца, с верным соотношением сильной и слабой доли; -стройное исполнение трехзвучных часто меняющихся аккордов в левой руке с выделением и пением их вершинки в контексте динамического развития фразировки;

5**.Динамические оттенки.**

Жаворонок – маленькая, легкая птичка, соответственно форсированного громкого звука допускать нельзя. В работе над пьесой стараемся добиваться ясного звучания р и   рр, выразительных нарастаний и затуханий звука.

6.**Оркестральность**

Фортепианная музыка Чайковского – целый мир, воплощенный в звуках. Его фортепиано – это и человеческий голос, и инструменты симфонического оркестра, и звуки природы, и голос человеческой души и сердца…

Одной из главных трудностей, встречающихся в этих пьесах (как в целом и во всем творчестве композитора), является оркестровая природа изложения музыкального материала. Вполне обоснованно можно провести параллели между оркестровым письмом Чайковского и фортепианной фактурой его пьес, в которой также все её составляющие элементы наделены художественным смыслом и известной самостоятельностью.

Оркестровое мышление в фортепианной музыке ставит перед пианистом целый ряд конкретных задач: выбор туше, приемов артикуляции, близких по характеру звучания к манере игры на струнных инструментах оркестра (staccato, spiccato, detache, pizzicato). Всё это требует творческой работы по активизации тембрового слуха, музыкальных представлений, поиску адекватных звуковых воплощений на инструменте.

V. Заключение

А.Рубинштейн: «Игра на фортепиано – движение пальцев; исполнение на фортепиано – движение души. Обычно мы слышим только первое». Р.Шуман:«Мелким было бы искусство, которое давало бы только звучание, не имея средств для выражения душевных состояний». И.С.Бах призывал: «Цель музыки – трогать сердца». К сожалению, с данной проблемой педагогическое сообщество сталкивается ежедневно и достаточно давно. Поэтому работа над образным мышлением и воспитанием творческого начала, эмоционального отклика учащихся остается одним из приоритетных направлений в музыкальном воспитании ученика и является постоянным, необходимым процессом, требующим от преподавателя особой целеустремленности, настойчивости и терпения.