

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»
Ключевского района Алтайского края

Открытый урок преподавателя фортепианного отделения
Дмитриенко Елены Ивановны с обучающейся 2 класса
Димитренко Евой

**«Комплексный подход к музыкальному воспитанию
ученика-пианиста»**

Присутствовали: Барабаш А.А. – и.о. директора ДШИ
Найденова Ю.В. – завуч ДШИ
Гладченко И.В. – преподаватель
фортепианного отделения

11 декабря 2018г.

Тип урока: Обобщение и закрепление знаний, умений и навыков. Применение знаний на практике.

Цель урока: Воспитание художественно-исполнительской инициативы и закрепление пианистических приёмов

Задачи урока:

образовательные

- расширить багаж музыкальных впечатлений обучающейся;
- продолжить работу над рациональными приёмами игры на фортепиано;
- познакомить с музыкой немецкого композитора Р.Шумана;
- продолжить музыкально-исполнительское развитие обуч-ся в процессе работы над вариационной формой;
- научить грамотно читать нотный текст;
- продолжить работу по развитию ансамблевой игры (слушать, выдерживать метро-ритмическую пульсацию);
- сравнить произведения по эмоционально-образному содержанию, различать оттенки настроений, выраженных в музыке.

развивающие

- развитие музыкально-образного мышления;
- развитие двигательно-игровых навыков;
- развитие навыка игры по нотам;
- развитие мелодического, гармонического, звуковысотного слуха;
- развитие чувства ритма.

воспитательные

- воспитание интереса и любви к предмету и инструменту;
- воспитание чувства любви и уважения к классической музыке;
- воспитание чувства ответственности за результаты своей работы;
- воспитание навыков самоконтроля;
- воспитание культуры поведения за инструментом.

План урока:

I. Организационный этап (название темы, обоснование выбранной темы).

II. Основной этап.

1. Игра упражнений (гаммообразные упражнения на мелкую технику Gdur, e molle, позиционные упражнения на мелкую и крупную технику в G dur (короткие арпеджио и аккордовые обращения))
2. Работа над «Этюдом» G А.Гедике (преодоление пианистических неудобств).
3. Чтение с листа в ансамбле с педагогом (сб. «Нотки-клавиши» вып. №1, сост. Т.А.Бабичева).
4. Развитие навыков слухового контроля посредством ансамбля, как одной из форм коллективного музицирования в «Польке» из «Детского альбома» П.Чайковского.
5. Основные методы работы над вариационным циклом (творчески-слуховые и исполнительские задачи в «Вариациях» на тему из оперы «Волшебная флейта» В.Моцарта).
6. Беседа о творчестве Р.Шумана.
7. Работа над артикуляцией, средствами выразительности и характеристикой образов, отраженных в произведении Р.Шумана «Первая утрата». Рисунок, иллюстрирующий музыкальный образ в произведении.
8. Теоретическая разминка из области музыкальной терминологии (специальность и сольфеджио)

III. Заключительный этап.

- подведение итогов;
- оценивание работы обучающейся;
- домашнее задание.

Ход урока.

I. Комплексное развитие ученика-пианиста включает в себя такие элементы, как

- воспитание двигательного-игровых навыков, работа над техникой и пластикой движений;
- развитие навыка игры по нотам;
- развитие музыкально-образного мышления, расширение музыкального кругозора, накопление слуховых представлений;
- развитие чувства ритма;
- развитие музыкального слуха;
- развитие навыка подбора по слуху и транспонирование.

Без хорошего развития всех этих качеств не может состояться хороший музыкант-исполнитель.

II. Во время урока мы будем применять различные **методы**:

- **словесный** (объяснение, беседа);
- **наглядный** (детский рисунок, портрет композитора);
- **практический** (игра на инструменте, решение пианистических и художественных задач);
- **творческий** (поиск средств выразительности для образного воспроизведения программного репертуара);
- **репродуктивный** (воспроизведение выученного текста);
- **метод игры**;
- **метод музыкального наблюдения**;
- **метод эмоциональной драматургии**.

1. В начале урока подготовим руки к игре на инструменте. Для этого играем несколько упражнений на различные виды техники. **Гамма Соль мажор и ми минор (Звезда)** – прямое движение на 4 октавы двумя руками в быстром темпе. Крепкие пальцы, яркое звукоизвлечение, следим за аппликатурой, позиционностью в пальцах, поднятым запястьем, первым и пятым пальцами. В Соль мажоре исполняем хроматическую гамму, отдельно каждой рукой аккорды с обращениями, короткие арпеджио с верхними и нижними окончаниями. Мы знаем, что малый круг пианистической техники – это пальцевая игра, сфера пальцев. И к ней необходимо переходить после того, как будут изучены такие пианистические приёмы, как цепкость пальцев, организация движений 1 пальца, запястья, игра весом руки, т.е. то, что мы проходим на начальном этапе обучения. Работая над гаммами во 2 классе, развиваем самостоятельность двигательных возможностей пальцев, следим, чтобы не действовали другие части руки, иначе будет тяжелый звук, «тряска» запястья, зажатость, отсутствие беглости.

2. При исполнении *«Этюда» Г.А.Гедике* перед учащейся ставятся различные пианистические задачи: качественно и бегло исполнять гаммообразные пассажи с хорошей пальцевой артикуляцией, не прогибая запястье, соблюдать правильную координацию рук в разных регистрах, точно извлекать одновременно разные виды туше. При этом слушать выразительность исполнения каждого мотива, фразы, части. Для успешного выполнения указанных задач необходимо услышать каждую группу нот, представить увиденное раньше, чем пальцы успеют это сыграть. При игре руки должны быть свободными, раскованными, движение гаммообразных пассажей настроено на перемещение опоры от 1 и 5 пальцев сверху вниз. Здесь мы опять используем рациональность движений, т.е. говорим о самостоятельности пальцевых движений, их цепкости, четкости, внутренней активности, ясности звукоизвлечения staccato в аккордах. Сочетаем работу двигательную со слуховой, одновременно работая над выразительностью и сменой образов каждого мотива.

3. Теперь сменим работу над произведением на чтение с листа в ансамбле с преподавателем. Музыкальным материалом возьмём *сборник Т.А. Бабичевой «Нотки-клавиши» вып.№1*, где собраны некоторые известные песенки из мультфильмов в лёгком переложении. Этот жанр музыки очень интересен начинающему музыканту, увлекателен в работе. Перед игрой пьесы с листа сделаем краткий анализ нотного текста: музыкальный размер, тональность, ритмические и штриховые особенности. Затем в среднем темпе пробуем играть вместе, слушая мелодию и сопровождение. Игра в ансамбле при чтении с листа мобилизует всё внимание учащейся, не дает расслабляться и останавливаться, звучание при этом более яркое и насыщенное, чем при сольном исполнении. Такая форма работы очень нравится ученикам и хорошо развивает навык игры по нотам.

4. А теперь продолжим форму коллективного музицирования, работая над слуховым контролем в *«Польке» П.Чайковского из «Детского альбома»*. Партия ученика достаточно хорошо проучена, в т.ч. и наизусть. Сразу хочу сказать, что когда мы начинаем работать над любым произведением, то говорим прежде всего о составных частях. В нашем случае в 1 и 3 частях мелодия звучит в 1 партии, т.е. у ученика, 2 часть - в партии педагога. Исходя из этого, совмещая игру, вырабатываем умение уступать и прислушиваться друг к другу, создавая этим самым трактовку музыкального произведения на должном художественном уровне. Выстраиваем правильный звуковой баланс между партиями, добиваемся чистой мелодической и гармонической интонации в каждой части. Слушаем синхронность ансамблевого звучания с предельной точностью, развивая важнейшее качество ансамбля – единое понимание и чувство темпа и ритмического пульса.

5. Мы подошли к работе над экзаменационной программой, которую будем исполнять в конце первого полугодия. Работа над любым вариационным циклом требует от ученика решения и развития предельно точных творчески-слуховых и исполнительских задач. Что мы и попытаемся сделать в разборе над **«Вариациями» на тему из оперы В.Моцарта «Волшебная флейта»**. Это произведение, по моему мнению, очень подходит к данной ученице. Очень светлая, «воздушная» мелодия, с парящим движением к верхним регистрам, в сочетании с лёгким staccato требует от исполнителя ясного слухового контроля, правильного артикуляционного произношения, эмоциональной выразительности, что и сочетается в моей ученице. Здесь и многообразие жанровых оттенков, богатая интонационно-образная сфера, яркая динамическая нюансировка в единстве с разнообразием пианистических приёмов.

Начиная работу над вариационным циклом, я, прежде всего, останавливаюсь на теме – её характере, строении. Уже первый мотив вводит нас в разнохарактерное произношение – яркое начало и его отголосок, в котором сочетаются два артикуляционных приёма: legato на f, staccato на p. Целостность вариаций достигается варьированием мелодии темы, меняется сопровождение в 1 вариации, появляется пунктирный ритм в мелодии во 2 вариации. При этом интонационный состав темы сохраняется. Слуховому вниманию ученика на исполнение темы, её выразительных интонационных оборотов, на артикуляционную ясность её «произношения» немало способствует фактурная организация, представленная в виде одноголосной мелодии. Мы показываем как единство, так и контрастность каждой миниатюры, что, в свою очередь, дает нам переключаться на новые звуковые и технические задачи. Обозначаем структурные и выразительные особенности темы и находим черты интонационно-ритмического, гармонического, фактурного сходства и различия с ней в 1 и 2 вариациях. И, конечно же, постоянный слуховой контроль над выразительностью всех интонационных оборотов.

6. Следующее наше произведение – **«Первая утрата» Р.Шумана**. Здесь хотелось бы подробнее остановиться на творчестве композитора, узнать его основные направления в сочинениях (см. *портрет композитора*). Это поможет ученику в большей степени осмысленно поработать и исполнить его. Роберт Шуман был не только выдающимся немецким композитором, но и пианистом, дирижёром, педагогом. Он творил в эпоху романтизма, отсюда уже понятно, чем была пронизана его музыка, способная глубоко и тонко проникать в жизнь человеческого сердца, желание увидеть в жизни чудесное и необыкновенное, удивительно похоже создавал портреты людей, передавал их чувства и настроения. С 7 лет он обучался на ф-но, сочинял, учился в гимназии, затем в университете.

В 20 лет услышал игру великого всемирно известного итальянского скрипача Николо Паганини, игра которого произвела такое яркое впечатление, что Шуман решил полностью посвятить себя музыке. Его сочинения очень разнообразны – симфонии, хоровая музыка, опера, романсы, множество фортепианных пьес. Шуман очень любил детей и много для них писал. Его пьесы, входящие в «Альбом для юношества», «Детские сцены», «Альбом песен для юношества», раскрывают мир детских забав, радостей и огорчений, рисуют картины окружающей жизни, сказочные образы.

7. «Первая утрата» - пьеса из «Альбома для юношества», где композитор сочетал высокую художественность со строгим, точным и целесообразным отбором музыкально-выразительных средств, продолжая тем самым традиции И.С.Баха. Эта пьеса с интересом исполняется детьми. Это один из шедевров Шумановской фортепианной музыки. Пьеса для юных пианистов, хорошо владеющих штрихом *legato*, с элементами скрытой полифонии. Название пьесы говорит само за себя. Утратой для ребёнка может стать потеря любимой игрушки, прощание с беззаботной легкой жизнью, малейшие неудачи. *(Смотрим рисунок, нарисованный учащейся специально к этой пьесе, иллюстрирующий характеристику образа, отражённого в произведении)*. Трогательная мелодия лирико-трагического характера (чему способствует тональность ми минор), очень выразительная, с непростым ритмическим рисунком. Омрачена тревожными интонациями, которые в кульминационных местах приобретают достаточно напряженный характер, этому способствует более интенсивное развитие гармонической ткани. Форма пьесы двухчастная, где 1ч. состоит из двух предложений, повторяющих друг друга. Фразы построены на коротких мотивах, где мелодия слышна в правой руке и ей вторят имитации в левой руке. Происходит это при чередовании рук. Средняя часть построена на материале тематической разработки – элементы темы канонически проходят в трёх голосах. *Roso più lento* – это лишь незначительное темповое отклонение (авторская ремарка). Драматизм в музыке подчеркивается аккордами в конце, которые должны звучать отрывисто, но не грубо.

- *Перед учащейся стоит ряд задач. Необходимо вслушиваться в каждую музыкальную интонацию, найти кульминационные точки, правильное артикуляционное произношение, различать форму произведения, образно расширить представление об оттенках настроений, выраженных в музыке.* Мелодия предполагает гибкое интонирование, объединяя отдельные фразы общим дыханием. Начинается с затактовой ноты *Соль*, под которой стоит знак *fr.* Этот звук внутренне насыщен, эмоционально наполнен и должен быть мягким, деликатным, он словно излучает свет. На него падает смысловой акцент, подобный логическим акцентам человеческой речи.

Его необходимо взять сверху дыханием руки, а второй звук мелодии на 1 долю такта акцента не требует. Провести до конца мотив на *dim* до ноты *си*, но не опираться на неё, а мыслить далее горизонтально. И только в конце 4 такта почувствовать окончание фразы. 2 фраза построена также на коротких мотивах, контуры которых очерчены лигами.

Очень важна работа над штрихами в данном эпизоде, а также развитие горизонтального мышления, активизация слуха, что способствует организации игровых движений, помогающих развязать излишние опоры и акценты, возникающие от сцепления голосов обеих рук. Левая рука как бы эхом отдаёт короткими вздохами, вторя мотивам в правой руке. Чтобы скоординировать правую руку с левой, нужно отделить мелодию от отзвуков. Свободно двигаясь, она создает крупный контур всей фразировки, от фразы к фразе.

Смена минора на мажор наполняет мелодические мотивы освещением, прозрачностью, лёгкостью. Но полифоническая имитация мелодических мотивов, переходящих от одной руки к другой, вносит трепет, волнение, тревогу. Полифоничность заключается в согласованном движении равноправных голосов, каждый из которых ярко и выразительно ведет свою партию. Принимая во внимание несовпадение штрихов и опорных точек, необходимо добиваться, чтобы плавное и связное исполнение восьмых в одной руке не нарушалось под влиянием восьмых и опорных нот в другой руке. Выполнение этих задач требует соответствующей независимости движений рук, которые должны свободно двигаться, очерчивая контуры собственной фразировки и интонирования.

Но вот мы опять слышим мелодию начала пьесы, жалобную, печальную. В репризе она звучит не полностью, без окончания, появляются протестующие, грозные аккорды, но они скоро становятся мягкими и грустными.

Ещё очень важный момент необходимо акцентировать на педали. В пьесе опасность педальной «грязи» имеется в конце предложения на границе 7-8 тактов и в конце периода (14-15-16 такты). В первых фразах от подобной оплошности не возникает грязное звучание, т.к. затактовый *ми* является аккордовым. Для чистоты произношения каждого мотива (слуховой контроль) необходимо выработать координацию движений рук и ноги. В конце аккорды на *dim*, передающие характер потери, утраты, печали, для большего протяжного пропевания можно взять на прямой педали и послушать, мягко сняв обе руки вместе с педалью на *p*.

Работая над этим произведением, учащаяся получила хорошее развитие пианистических навыков (двигательных, артикуляционных), музыкально-образного мышления, владения педалью (слуховой контроль).

8. Применение знаний из области музыкальной терминологии (в том числе из курса сольфеджио), что позволит учащейся чуть расслабиться и переключить внимание. Анализируя нотный текст и работая над ним, всегда со своими учениками говорю на «музыкальном» языке, с первых занятий приобщаю к пониманию каждого нового слова, как оно называется, обозначается и что обозначает. У ребенка сразу вырабатываются и запоминаются все теоретические и практические знания и навыки в познании и дальнейшем музыкальном обучении как на уроках специальности, так и в теоретических дисциплинах.

- параллельность тональностей, тоника (Соль мажор и ми минор);
- определение тональностей в изучаемых произведениях;
- нахождение в нотном тексте интервалов;
- затакт в «Первой утрате»;
- динамика произведений, связь со средствами выразительности;
- музыкальная фраза;
- устойчивые ступени, развернутое тоническое трезвучие.

III. Учащаяся вдумчиво и осознанно успешно справилась со всеми поставленными задачами, касаемыми конкретно каждого задания в работе на уроке. Игра на инструменте была образна, убедительна. Учащаяся активна, внимательна, заинтересована, с программой на данном этапе полностью справилась. Практические задачи, поставленные мною, выполнялись творчески, осмысленно. Цель урока - «Воспитание художественно-исполнительской инициативы и закрепление пианистических приемов», считаю, достигнута.

Домашнее задание:

- «Этюд» - следить за положением запястья в обеих руках, особенно в гаммообразных пассажах, слушать точное звукоизвлечение штрихов, нюансов;
- «Полька» - в танцевальном характере исполнять свою партию 1 и 3 частях, внимательно слушать 2 партию – мелодическую линию во 2 части, тише и легче играть аккорды партии сопровождения;
- «Вариации» - держать единый пульс, играть выразительно партию правой руки (тема), сохраняя образность каждого мотива (динамика, штрихи). Текст доучить на память;
- «Первая утрата» - работа над артикуляцией рук, правильное произношение, звукоизвлечение, точнее педаль (слуховой контроль), добавить чуть движения.

