МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД КАМЫШИН

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1

Тема мастер-класса

«Работа над художественным образом произведения с помощью средств музыкальной выразительности с обучающимися класса фортепиано»

Работу подготовила

педагог по классу фортепиано

высшей категории Никишина В.А.

г. Камышин, 2025 г.

Вступительная часть. Работа над произведением – единый целостный процесс, в основу которого должно быть положено всестороннее изучение произведения, стремление как можно глубже проникнуть в его содержание.

Одним из основных этапов изучения музыкального произведения является работа над его художественным образом.

И целью моего мастер-класса будет обозначение основных принципов работы над художественным образом произведения с помощью средств музыкальной выразительности в моей педагогической практике.

Данная тема мастер-класса очень актуальна, так как затрагивает абсолютно любое произведение. Художественный образ – это, прежде всего, композиторский замысел, это то, что показано в музыке. Это мысли, чувства автора, отношение к своему сочинению, действия самого человека, природа и природные явления и т.д. Работая над художественным образом, мы воспитываем в своих учениках музыкальную грамотность, учим их мыслить и глубоко понимать выбранное произведение, ведь музыка – это живое искусство, способное раскрывать самые глубокие и тонкие оттенки чувств, мыслей, настроений и переживаний. Такая работа нацелена на то, чтобы развивать творческий потенциал ребенка, его воображение, мышление, научить его понимать язык музыки, логику музыкального построения, добиваться воплощения художественного образа в исполняемых произведениях через средства музыкальной выразительности.

Как вы все знаете, к таким средствам относятся:

1. **Мелоди**я является душой композиции, она позволяет понять настроение произведения, передать чувства грусти или веселия. Она может быть скачкообразной, плавной или отрывистой, все зависит от того, как ее видит автор.
2. **Темп** определяет скорость исполнения, который выражается в трех скоростях: медленный, быстрый и умеренный.
3. **Ритм** определяет настроение и движение в музыке. Бывает спокойным, равномерным, отрывистым, синкопированным, четким и т.д.
4. **Размер** – количественная характеристика тактового метра, указывающая число долей в такте, определяет, как нужно играть музыку, помогает определить ритм произведения и его темп.
5. **Лад** характеризует направление музыки. Если это минор, то она печальная, грустная, мечтательная. Если мажор, то веселая, радостная, солнечная. Лад может быть и переменным, когда минор сменяется мажором и наоборот.
6. **Тембр** окрашивает музыку, с помощью него мы можем определить на слух, что именно мы слышим: человеческий голос, скрипку, фортепиано или флейту.
7. **Регистр** – часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом, тембровым. Подразделяется на низкий, средний и высокий.
8. **Динамика** – сила звука. Если требуется выразить радость и торжество динамика будет яркой и звучной. Для передачи такого настроения, как печаль, нежность, трепетность используется светлая, мягкая, спокойная динамика.
9. **Штрихи** – способ произнесения мелодии с той или иной степенью расчлененности или связности нот. У каждого штриха свой образ и каждому соответствует определённый знак, который и указывает, как надо играть ноту: коротко, связно, не связно, тяжело и так далее.
10. **Форма** – это структура произведения, которая определяет, как организованы музыкальные идеи, как они развиваются и взаимодействуют друг с другом.

Работа над созданием художественного образа – это сложный процесс. Особенно доступно и интересно работать над художественным образом в программных пьесах. Ученики всех классов с большим удовольствием работают над такими пьесами. Это удобный формат, разнообразие характеров и образов, стилистическое и жанровое разнообразие, возможность использовать эти пьесы в концертах.

Художественный образ создается определенным сочетанием средств музыкальной выразительности. Теперь я хочу остановиться на этом чуть подробнее.

Основная часть. В своей педагогической практике я выбрала основные приоритетные направления:

1. Штрихи. Они хорошо раскрывают художественный образ. Без них не обходится ни одно музыкальное произведение. Как мы все знаем, основными исполнительскими штрихами при игре на фортепиано являются legato, non legato, staccato,staccatissimo, tenuto, marcato и т.д.

Но сегодня я бы хотела представить вам штрих акцентированное стаккато, который встречается в пьесе «Маленький командир» С. Майкапара.

-акцентированное стаккато (staccato accento) – это утрированная версия стаккатиссимо, при которой ноты исполняются не только более отрывисто, но сухо, с твердой атакой. Между звуками образуются большие паузы, нежели при обычном стаккато. Обозначается клиньями. Штрих акцентированное стаккато помог очень ярко раскрыть образ этого маленького командира. Образ воинственный, мужественный, отважный, громким голосом он отдает четкие приказы, акцентируя каждое слово, задор и энергия передаются слушателю.

Овладение этим штрихом поможет нам в дальнейшем процессе обучения и в других более сложных пьесах, где он будет встречаться.

Помимо стаккато в этой пьесе встречается и штрих легато. И самое сложное место в пьесе – гаммобразное движение вниз на легато, которое необходимо сыграть ровно, решительно и на крещендо.

Я люблю давать эту пьесу своим ученикам, особенно мальчикам. И дети с удовольствием ее исполняют.

Звучит отрывок из произведения С. Майкапар «Маленький командир», в исполнении Петренко Арнольда (2 класс)

1. Следующим важным для меня направлением является работа над мелодией. И сегодня я хочу показать, как я работаю над небольшими произведениями кантиленного характера на примере пьесы «Романс» С. Майкапара. Эту пьесу я тоже очень часто включаю в репертуар своих учеников. Как вы все знаете, кантилена, в переводе с итальянского языка - «пение». Она является основой вокальной музыки, а в инструментальной – это связное пение пальцами на legato. Основой этой пьесы, как и других пьес кантиленного характера является мелодия – напевная, свободно льющаяся. При работе над мелодией, мы добивались хорошего плавного legato, выразительности и певучести звука. В этом нам хорошо помогало пропевание мелодии голосом. По моим наблюдениям младшие школьники чутко реагируют на вокальное звучание мелодии. Это помогает научиться вокальному дыханию, умению «мыслить вперед», способствует развитию целостного видения произведения, помогает лучше раскрыть художественный образ пьесы.

Мелодия этой пьесы начинается одноголосно, а в средней части она уже в аккордовом изложения ведется по верхним звукам аккордов. Здесь мы добивались непрерывности мелодической линии. Для этого, конечно, приходилось подбирать удобную аппликатуру. Сложность этой пьесы в том, что здесь нет длинной кантиленной линии, но присутствуют короткие лиги, из которых нужно выстроить одну длинную фразу. Я думаю, что теперь, освоив этот навык, ученику будет уже легче работать над более сложными произведениями кантиленного характера. На следующий год мы планируем взять для работы более сложную, развернутой формы пьесу, например, Р. Глиэр «В полях».

Еще хочется сказать о важном значении педали в этой пьесе, с помощью нее создается гармонический фон мелодии, обозначается тембр и колорит звучания.

Звучит отрывок произведения С. Майкапар «Романс», в исполнении Беловой Веры (4 класс)

1. Далее немало важными в моей практике являются сразу несколько средств музыкальной выразительности. Это лад (тональность), регистр и тембр. Мы взяли для работы пьесу современного композитора Н. Тороповой «Цветок и бабочки». В этой лирической пьесе мы раскрываем два образа – цветок и бабочки. Они имеют разную тембральную и регистровую окраску. Образ цветка напоминает нам тембр струнно – смычковых инструментов, он написан в мягком среднем регистре. Образ бабочек напоминает по тембру звучание колокольчиков и написан в светлом верхнем регистре. А мажорный лад (тональность Домажор) помогает нам через музыку передать легкий аромат распускающегося цветка и летней поляны , на которой порхают бабочки. Верхний регистр – образ бабочек мы исполняем звонко, а средний регистр – образ цветка исполняем мягко и полнозвучно. Если не научить ребенка исполнять эту пьесу разной тембральной окраской, то не получится создания художественного образа. Исполняется пьеса с педалью, которая выполняет звукокрасочную функцию. *Звучит отрывок Н. Тороповой «Цветок и бабочки», в исполнении Федоренко Жасмины (2 класс)*
2. Далее важными средствами музыкальной выразительности, которые раскрывают образ художественного произведения, для мен являются: ритм, темп, форма произведения, динамика. Пьеса, над которой мы работали с ученицей – это «Тарантелла» Т. Лак.

«Тарантелла» – это народный итальянский танец.

Я люблю рассказывать детям легенду, связанную с этим танцем. Она очень хорошо выражает характер танца и помогает ребенку не только понять художественный замысел автора, но и запомнить его. Детям это очень интересно. Название танца произошло от названия города Таронто и паука тарантула, который встречается в этом районе. Легенда гласит, что укушенный тарантулом, заболевает болезнью («тарантизм»), которую можно исцелить только безудержной пляской. Характер танца живой, веселый и бурный, ритм четкий, а темп быстрый, это несомненно. Музыкальный размер тарантеллы 6/8, основная музыкальная фигура – триоль. Пьеса имеет 3х частную форму со вступлением и кодой, что свойственно более сложным формам таким, как увертюры и симфонии. В этой пьесе я добивалась от ученика непрерывного движения, четкого пульсирующего ритма и единства формы, легкости исполнения. Работа над точностью ритма – ключевой аспект при исполнении этой пьесы. Мы уделяли особое внимание счету и метроному, чтобы убедиться, что соблюдается ритмическая структура пьесы. В этой пьесе очевидна связь динамики с характером музыки. Происходит постепенное нарастание звучности (этого добиваемся с помощью крещендо и потом ее спад димунуэндо. В средней части очень яркие динамические контрасты f и p. Все эти динамические нюансы помогают ярче подчеркнуть художественный образ танца «Тарантелла». Педаль в «Тарантелле» - акцентирующая. «Тарантелла» очень полезна для развития моторики и выносливости. Несомненно, данное произведение можно включать в репертуар ученика с достаточной технической базой. Без всех этих средств музыкальной выразительности не получился бы характер этого танца. Эта пьеса яркая, поэтому она подходит для концертных выступлений.

Звучит Т. Лак «Тарантелла», в исполнении Беловой Веры (4 класс)

1. Обобщая тему мастер класса «Работа над художественным образом с помощью средств музыкальной выразительности», я хочу представить вашему вниманию пьесу современного автора И. Парфенова «Матрешка», которую мы с ученицей готовили к конкурсному выступлению. В этом произведении объединилось достаточно много средств музыкальной выразительности: это ритм, штрихи, темп, динамика, регистр, тембр, форма. Было очень много задач для работы над этими музыкальными средствами, чтобы получился яркий образ.

Пьеса современного композитора И. Парфенова «Матрешка», в исполнении Милаевой Софьи (4 класс)

Заключение

В заключении хочется отметить, что в рамках данного мастер – класса невозможно освятить все моменты по раскрытию художественного образа. Но я остановилась на более важных для меня. Я смело могу утверждать, что работа с детьми над художественным образом, делает изучение произведения более увлекательным, вызывает интерес, более полное и правильное понимание художественного замысла композитора. Я получаю удовлетворение от своей работы, видя отклик и заинтересованность детей. Ведь задача педагога – помочь раскрыть произведение, направить в «нужное русло», но при этом дать учащемуся возможность самому представить содержание произведения, раскрыть художественный смысл и передать те чувства и эмоциональное состояние. Необходимо всегда стремиться пробуждать желание к музыкальному исполнительству у учеников, тем самым обогащать их духовный мир.

Сегодня я поделилась с вами своим педагогическим опытом на примере своих учеников. Надеюсь, мастер – класс был интересным и полезным!

Благодарю за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы.