Государственное бюджетное образовательное учреждение

Свердловской области

«Краснотурьинский колледж искусств»

Методическое сообщение

Этапы работы над музыкальным произведением

Подготовила преподаватель

Заводчикова А.В.

г.Краснотурьинск

2018г.

I. Введение Работа над музыкальным произведением – тернистый, сложный путь, где невозможно применение штампов и клише. Одно и то же произведение, в зависимости от способностей ученика, требует нового взгляда, иного прочтения. Степень педагогического мастерства заключается в том, чтобы превратить работу над произведением в увлекательный, творческий процесс, как для ученика, так и для педагога. II. Этапы работы над музыкальным произведением 1. Первый этап работы над музыкальным произведением На начальном этапе разучивания музыкального произведения основной задачей является создание общего представления о произведении, выявление основных трудностей и эмоциональное восприятие его в целом. Таким образом, первый этап работы над произведением включает в себя: - ознакомление; - разбор текста; - разучивание по нотам. Работа над музыкальным произведением начинается с его прослушивания: - Педагог сам исполняет новое произведение ученику, тем самым вдохновляет и стимулирует его к дальнейшей работе; - Прослушивание изучаемого произведения в аудио- и видеозаписи в исполнении известных музыкантов; Следует рассказать обучающемуся о создателе произведения (будь то композитор или народ); об эпохе, в которую оно возникло; о стиле и требуемой манере исполнения; о его содержании, характере, сюжете; основных этапах; о форме, структуре, композиции. Эту беседу необходимо построить живо, интересно, приводя для иллюстрации произведение в целом и его фрагменты,3 лучше- в собственном исполнении преподавателя. Учащимся старших классов можно порекомендовать литературу о композиторе или произведении. Ознакомившись с произведением, обучающийся приступает к тщательному прочтению текста, к его разбору. Грамотный музыкально-осмысленный разбор создает основу для правильной дальнейшей работы. Следует выделить ряд требований к разбору музыкального произведения: - тщательное прочтение нотного текста в медленном темпе; - метро - ритмическая точность; - выбор и использование точной аппликатуры; - применение верных штрихов; - осмысленная фразировка и динамика; - понимание гармонической фактуры. Правильный разбор является очень важным этапом в работе над музыкальным произведением. Если ребенок застревает на этом этапе, то меньше времени остается на работу над образом. В качестве материала следует выбирать произведения, доступные учащемуся по трудности, разнообразные по характеру и по техническим задачам и ясные по строению музыкальной ткани. Знакомство с текстом начинается со зрительного охвата нотной строки. Просмотр текста без инструмента дает возможность, путем устного анализа: - охватить общее строение и характер; - характер частей и соотношение между ними; - основные моменты трактовки; - характерные технические приемы; - обратить внимание на темп, тональность (знаки при ключе), размер. Этот анализ проводится в форме беседы, во время которой преподаватель несколько раз проигрывает произведение целиком и по частям, расспрашивает учащегося о его впечатлениях, ставит ему отдельные конкретные вопросы, сам делает необходимые пояснения. После проигрывания преподавателем произведения или его части, следует4 предложить учащемуся, глядя в ноты, назвать длительности, которые он там видит, прохлопать ритмический рисунок. В сознании учащегося создается связь: слышу-вижу-ощущаю-передаю. Затем учащийся, глядя в ноты, проигрывает музыкальное произведение в МЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ. Одним из важных моментов на начальном этапе разбора является выбор аппликатуры. Логически правильная и удобная аппликатура способствует максимальному техническому и художественному воплощению содержания произведения. Поэтому необходимо найти самый рациональный способ решения этой задачи. Могут быть несколько вариантов аппликатурных решений. В выборе варианта приходится считаться в одних случаях с размером и особенностями руки, в других – с технической подготовкой конкретного учащегося. Когда аппликатура выбрана, следует использовать ТОЛЬКО установленную аппликатуру, не допуская даже случайного применения в игре других пальцев,- это послужит залогом быстрого и прочного выучивания технических трудных мест. При разучивании музыкального произведения так же важен ритмический контроль, развивающий чувство единого дыхания, понимания целостности формы. При разучивании музыкального произведения также важен ритмический контроль, развивающий чувство единого дыхания, понимания целостности формы. Весьма полезно считать вслух как в начальном периоде разбора, так и при исполнении готового, выученного произведения. Причем, в медленном темпе следует считать, ориентируясь на мелкие доли такта, а в подвижном темпе, соответственно,- на крупные доли. Поэтому преподаватель должен заставлять учащегося в классе играть считая, и требовать, чтобы то же самое он делал дома. Чрезмерное увлечение занятиями с метрономом лишает учащихся ритмического самоконтроля. С помощью метронома, при необходимости,5 можно проверить умение «держать» темп, не уклоняясь ни в сторону ускорения, ни в сторону замедления. 2. Второй этап работы над музыкальным произведением Второй этап работы над музыкальным произведением включает в себя: - работа над звуком; - фразировка, динамика; - техническое овладение произведением; - выучивание наизусть. Работа над звуком считается самой сложной. Исполнительские намерения учащегося должны подчиняться слуховым представлениям, слуховое внимание должно быть чрезвычайно строгим, а общее внимание организованным. Развитие этих качеств поможет обучающемуся замечать неточности в своем исполнении, правильно реагировать на плохое звучание и настойчиво добиваться хороших результатов. Работа над звуком заключается в освоении тембра, динамики и штрихов. Они также составляют часть технических средств музыкального исполнения, не менее важную, чем беглость. Штрихи должны выполнять и художественную и техническую сущность, где первое занимает главное значение. В определении штрихов необходимо исходить, прежде всего, из их музыкально - выразительного значения. Научить выражать с помощью звука самые разные эмоции, самые сокровенные состояния души - одна из главных задач педагога на данном этапе работы. Одним из важных моментов при работе над произведением является элемент выразительности –ДИНАМИКА. Она поможет выявить кульминационные моменты произведения и изучить те эффекты динамики, с помощью которых композитор передает настроение эмоционального напряжения или его спад. Учащийся должен выстроить динамический план таким образом, чтобы напряженность местных кульминаций соответствовала их значимости в общем эмоциональном и6 смысловом контексте. С их помощью ученик добьется плавного нарастания эмоционального напряжения на пути к центральной кульминационной точке и без резких переходов осуществит спад. В результате форма произведения окажется охваченной единым эмоциональным порывом, сплошной динамической волной, что приведет к цельности композиции. Ни один учащийся не может достичь высокого уровня исполнительского мастерства без овладения ФРАЗИРОВКОЙ. Фразировка является, прежде всего, средством выражения художественного образа музыкального произведения. Освоение фразировки составляет существо всего процесса работы над произведением. Обучающийся должен глубоко вникнуть и понять все авторские указания, касающиеся фразировки, штрихов, динамики и т.п. все это в комплексе поможет ему раскрыть своеобразие стиля композитора и конкретного произведения. Одна из основных сторон работы на начальном этапе разучивания произведения касается ТЕХНИЧЕСКОГО овладения произведения. При работе над технически сложными местами особая роль должна отводиться проигрываниям в МЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ. Такие занятия весьма полезны для выработки автоматизированных движений. Необходимо сконцентрировать все внимание обучающегося на представлении конечного результата. Ритмическая сторона, фразировка, нюансировка должны вырабатываться с самого начального периода овладения музыкального произведения, с медленного темпа, постоянно доводя до нужного темпа. При этом даже в замедленном темпе нельзя мыслить отдельными нотами: каждый звук должен соотноситься с предыдущими и последующими звуками. В медленных темпах должны автоматизироваться именно те движения, которые будут необходимы в быстром темпе. Необходимо ЧЕРЕДОВАТЬ медленные темпы с быстрыми и умеренными. Для того, чтобы хорошо развить двигательно-технические возможности обучающегося, необходимо тренировать не только руки, но и голову. Когда заставляешь обучающегося «ПРОГОВАРИВАТЬ» каждый звук,7 пропускать его через сознание и слух, это позволяет добиться во первых чистой интонации, а во-вторых–хорошей артикуляции при исполнении быстрой музыки. Для более прочного закрепления трудной фигурации полезно поиграть ее различными ритмическими фигурами, в том числе пунктирными. Важным периодом в работе над произведением является выучивание наизусть. Игра на память имеет существенное значение для достижения свободы исполнения. Глубокое, вдумчивое изучение текста, внимание к деталям требует сочетание игры на память с игрой по нотам. Но прежде чем играть, надо научить ребенка проанализировать глазами нотный текст: как строится мелодия – поступенно или скачкообразно, куда она идет – вверх или вниз, почему? По каким интервалам; какой ритмический рисунок; есть ли повторяющиеся места, в чем разница Подобный подробный анализ способствует более быстрому запоминанию нотного текста, включает в работу не только СЛУХОМОТОРНЫЙ вид памяти, но и АНАЛИТИЧЕСКУЮ, ЗРИТЕЛЬНУЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ память. Заслуживает внимание метод, предложенный И.Гофманом. Он пишет: «Существует четыре способа разучивания произведения: 1-ый – За инструментом с нотами. 2-ой – Без инструмента с нотами. 3-ий – За инструментом без нот. 4-ый – Без инструмента и без нот. Второй и четвертый способы, без сомнения, наиболее трудны и утомительны в умственном отношении, но зато они лучше способствуют развитию памяти и той весьма важной способности, которая называется «ОХВАТОМ» произведения. Очень полезный способ закрепления запоминания является тренировка в умении начинать игру на память со многих опорных пунктов, например, со8 второго предложения или с разработки и т.п.; могут быть и другие способы определения опорных пунктов, например, «начать с момента появления такой- то ладо-тональности» или «с появления определенной фигурации в аккомпанементе» и т.д. Умение играть с опорных пунктов без особого труда достигается в том случае, если ученик, научившись играть произведение целиком на память, не прекращает проигрывать на память и отдельные участки. Очень полезно играть произведение на память «с конца» то есть сначала с последнего опорного пункта, затем с предпоследнего и т.д. Учащийся, умеющий это проделывать, почти целиком гарантирован от всяких «случайностей» в области памяти при выступлении, т.к. он умеет в любой момент, и охватить ход произведения в целом, и представить себе конкретно любой участок. Учащемуся следует напоминать, что после того, как он выучил произведение наизусть, надо постоянно возвращаться к занятиям по нотам, продолжая его изучение. Только таким путем можно глубоко вникнуть в музыкальное содержание произведения. Техническая отделка произведения, усвоение его содержания и выучивание наизусть происходят почти одновременно. Таким образом, к концу данного этапа работы обучающийся должен вполне овладеть произведением, т.е. понять его художественное содержание (играть выразительно), преодолеть технические трудности и выучить произведение наизусть. Результатом работы должно быть свободное и уверенное владение учащимся всеми средствами выражения художественного содержания произведения. 3. Третий этап работы над музыкальным произведением Третий этап работы включает в себя: - выявление целостности произведения; - уточнение исполнительского замысла;9 - подготовка к концертному исполнению. Воспитание у ученика способности слышать, охватить все произведение в целом и умение исполнить его на эстраде — важная задача на заключительном этапе работы. Восприятие музыкального произведения всегда связано с прослушиванием его в целом. В этом нам может помочь возвращение на ранние этапы работы, такие как повторное прослушивание в аудио, видеозаписи. Это позволяет сравнить свою интерпретацию с трактовкой великих музыкантов, обогатить опыт эстетического восприятия. Пройдя предыдущие стадии работы над произведением, ученик постепенно достигает самостоятельности, овладевает навыками самовыражения. Двигаясь сначала по пути подражания, он начинает вносить в исполнение свое отношение, что позволяет развивать у ученика чувство меры и прививает художественный вкус. Исполнительская яркость является признаком несомненной артистической одарённости. Она свойственна не каждому ученику, но развивая это качество, педагог может добиться определенных результатов. Практика концертных выступлений показала, что яркость передачи музыкального образа тесно связана с эмоциональной стороной исполнения. Зачастую, выучив произведение, ученик не может исполнить его с внутренней свободой, раскрыть образное содержание. Большое значение имеет выбор концертного репертуара, где особенно важно жанровое, фактурное разнообразие, яркая образность - все это способствует увлеченности данной музыкой и самим процессом исполнения. Исполнительская свобода не сможет раскрыться в полной мере, если ученик не имеет достаточного опыта публичных выступлений. Эстрадное выступление подводит итог всей проделанной работы. Очень важно, чтобы исполняемое произведение стало для ученика любимым, приносило творческое вдохновение юному музыканту. Яркое, эмоциональное исполнение всегда будет иметь большое значение, а иногда может оказаться крупным10 достижением для ученика и для педагога. Уметь настраивать ученика перед концертным выступлением, вселять уверенность в своих силах, а после выступления отметить положительные результаты, проявляя при этом корректность в выражении критики — вот проявление профессионализма педагога. Роль педагога в процессе работы над музыкальным произведением огромна. Участие его должно быть активно-творческим на всех этапах работы. III. Заключение Вся работа музыканта над произведением направлена на то, чтобы она звучала в концертном исполнении. Удачное, яркое, эмоционально наполненное и в то же время глубоко продуманное исполнение, завершающее работу над музыкальным произведением, всегда будет иметь важное значение для учащегося, а иногда может оказаться и крупным достижением, своего рода творческой вехой на определенной ступени его обучения. Список методической литературы 1. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка, 1986. 2. Л.Гинсбург «Работа над музыкальным произведением. Методические очерки».-М.1961г. 3. Л.Гинсбург «О работе над музыкальным произведением».-М.1968г. 4. Игумнов К.Н. Проблемы исполнительства. //Сов. искусство, 1932. 5. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1986. 6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. – М.: Классика ХХI,199911 7. Р.Сапожников «Основы методики обучения игре на виолончели»- М.1967г