ТЕМА УРОКА: РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО «ИЮНЬ. БАРКАРОЛА»

Цель урока: определить этапы и основные принципы работы по выявления и передачи художественного образа в произведении.

Задачи:

* Развитие музыкального мышления, фантазии и воображения у обучающегося;
* Формирование навыков анализа музыкального произведения;
* Активизация способностей к эмоциональному переживанию художественного образа;
* Воспитание двигательных (технических) навыков для воплощения живого музыкального образа;
* Расширение музыкального кругозора;
* Тренировка исполнительской воли и выдержки.

План урока

1. Приветствие. Определение цели и задач урока.
2. Напомнить историю создания произведения П.И.Чайковского «Июнь. Баркарола».
3. Определение основных этапов в работе над произведением
4. 1 этап работы – ознакомительный.

* Изучение нотного материала. Программность пьесы.
* Изучение авторских указаний, ремарок;
* Прослушивание звукозаписи с визуализацией нотного текста;
* Краткая характеристика образа.

1. 2 этап – детальная работа над произведением. Эмоционально-смысловой анализ:

* Определение стиля, способы изложения;
* Определение формы. Структура, разделы произведения. Характер тематических построений;
* Динамика развития. Определение линии подъема и спада напряженности, кульминационные точки;
* Проанализировать средства музыкальной выразительности в каждой части произведения с точки зрения их смыслового значения, выполняемых ими художественно-выразительных функций:

- Тональный план,

- Мелодия, ритм,

- Штрихи.

- Характер

1. Работа на инструменте над каждой частью произведения, с учетом проведенного эмоционально-смыслового анализа.
2. 3 этап работы – завершающий. Этап «сборки» произведения.

* Создание эмоциональной программы.
* Проигрывание произведения с учетом проделанной аналитической работы (в соответствующем характере).

1. Самоанализ учащегося о проделанной работе.
2. Оценка преподавателем работы учащегося. Определение дальнейшей работы.

Ход урока

1. [слайд 1]

Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости. Наш урок проходит в рамках методического обмена, обмена опытом между преподавателями ДШИ с. Стародубское и преподавателями ДШИ г. Томари.

Название урока: РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО «ИЮНЬ. БАРКАРОЛА». А эпиграфом уроку будут слова музыковеда, доктора искусствоведения Александра Дмитриевича Алексеева: «Подлинная красота – всегда красота содержательная, выражающая сущность художественного образа».

Работа будет проходить с ученицей 6 класса Лушиной Анной. Концертмейстер класса – Бурмистр Елена Николаевна.

[слайд 2]

Цель урока: определить этапы и основные принципы и методы работы для выявления и передачи художественного образа в произведении.

Как мы будем работать.

1. Прослушаем произведение.

2. С помощью музыкальной фантазии и воображения определим художественный образ произведения.

3. Проведем музыкальный анализ произведения.

4. Определим средства музыкальной выразительности.

5. Будем работать на инструменте, укрепляя технические навыки для того, чтобы передать художественный образ.

СУЩНОСЬ РАБОТЫ над музыкальным произведением сводится к тому, чтобы наиболее ПОЛНО РАСКРЫТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ КОМПОЗИТОРА И ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ДОНЕСТИ СОДЕРЖАНИЕ ДО СЛУШАТЕЛЯ.

2. [слайд 3]

Аня, присаживайся на стул, мы начинаем работу.

Давай вспомним, историю рождения пьесы «Июнь. Баркарола». П.И Чайковский получил заказ на написание музыкальных зарисовок, где каждая пьеса соответствовала названию месяца, в котором выходил музыкальный журнал «Новеллист». Позже, все пьесы были объединены в цикл фортепианных пьес и изданы под общим названием «времена года». Все пьесы получили поэтические эпиграфы.

Мы работаем над пьесой из цикла «Времена года» №6 «Июнь. Баркарола».

3. [слайд 4]

Изучение и работа над произведением включают в себя 3 этапа:

1. Ознакомительный.
2. Детальная работа над произведением
3. Завершающий, подготавливающий к выступлению

Принцип работы над произведением выстраивается таким образом: от общего к частному, и вновь, к общему, но на более высоком уровне.

4. [слайд 5]

1 этап работы над произведением всегда начинается с работы над нотным материалом.

Аня, открой ноты. И первое, что мы видим – это название. Прочти.

Мы уже знаем, что «Июнь» в названии пьесы относится к месяцу издания в журнале «Новеллист».

А о чем нам говорит «Баркарола»? что это такое? (песня венецианских гондольеров)

Каков характер? (певучий, плавный…)

Правильно. Песни эти по характеру мягкие и умиротворяющие, а ритм и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел.

Типичные черты баркаролы: минорный лад и трехдольный размер.

Что же мы видим в наших нотах? Какой размер? (4/4) Правильно. И это говорит нам о том, что образом послужили петербуржские пейзажи. И скорее она написана в жанре городского романса. Но все таки, это песня.

Смотрим дальше. Какой темп? (andante cantabile – медленно, певуче). это так же говорит нам о характере произведения. смотри далее. Есть ли изменения? (poco piu mosso – немного с движением) (allegro giocoso – скоро с движением). Это говорит о том, что характер будет меняться.

[слайд 6]

Аня, давай прослушаем пьесу в фортепианном исполнении. Твоя задача, глядя в ноты, мысленно проигрывать мелодию. Обрати внимание, где она меняется и как меняется характер произведения..

Я уже говорила, что каждая пьеса цикла имеет поэтический эпиграф. Это так же помогает слушателю проникнуть в образ пьесы.

Выйдем на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать,

Звезды с таинственной грустью

Будут над нами сиять… (А. Н. Плещеев). [аудиозапись].

Аня, расскажи, пожалуйста какие картины нарисовало твое воображение, что ты услышала. Какие образы возникли?

5. [слайд 7]

Следующий этап – детальная работа над произведением.

Пожалуй, это самая длинная часть работы, и занимает ни один урок. Но нашей сегодняшней целью является определить основные этапы и принципы работы и раскрыть некоторые из них.

Итак. Определение стиля имеет огромную роль в раскрытии художественного образа произведения. И мы должны определиться, в какую эпоху жил Чайковский? Аня, вспомни, вы проходили это по муз. литературе. (Эпоха романтизма). Внутренний мир «героя», с его переживаниями и мечтами и образы природы. А так же любовная лирика. К ней и относится наша «песня».

Давай посмотрим Форму произведения. Сколько частей в пьесе? Какая форма? (трехчастная)

Какие тональности частей? и как меняется характер? 1 часть – соль минор- характер грустный и задумчивый. Это песня о любви. Движение мелодии плавное, без скачков. Какой штрих преобладает в изложении 1 части? (легато)

2 часть – соль мажор – вносит контраст в несколько меланхолическое настроение крайних частей. Это игра воображения. Мы говорили, что это свойственно эпохе романтизма. Согласно ремарке композитора, движение 2 части более оживленное, и дальше, по ходу развития, музыка приобретает восторженный характер. 2 часть состоит из 2х частей. Движение мелодии уже не такое плавное. Обрати внимание, появляются скачки. И характер уже не совсем песенный. Появляется изящество и танцевальность. Какие новые штрихи ты здесь увидела? (деташе, акценты…). Посмотри, даже присутствующий штрих легато в той части становится короче, разрывая мелодию на более короткие мотивы.

После оживленной и воодушевленной средней части возвращаются мелодии и настроения первой части, мажор среднего раздела опять уступает место минору. Как называется этот раздел? (репризой). Повторение 1 части, очное или нет? снова льется мечтательная упоительная мелодия, теперь уже в сопровождении не только аккомпанемента, но и второго мелодического голоса. Партии флейты вторит мелодическая линия в партии фортепиано. Звучит как бы дуэт двух певцов.

Пьеса заканчивается кодой и постепенным замиранием всей музыки. Голоса удаляются, исчезают всплески воды. Посмотри на последние такты. Чем украшены ноты? (форшлагами). Они построены как разложенные арпеджированные аккорды. Сложный технический прием, требующий определенных технических навыков. Работе над этим местом мы уделим отдельное внимание.

Каждое произведение имеет кульминацию. Где динамический и эмоциональный подъем? (в конце 2 части). Как ты определила? Как меняется нотное изложение? Мелодия настойчиво движется по маленьким мотивам вверх, создавая напряжение. Уплотняется фактура в партии фортепиано.

6. [слайд 8]

Мы провели эмоционально-смысловой анализ. Теперь приступим к работе на инструменте работая над каждой частью отдельно.

1 часть. Партия фоно начинает, рисуя картину покачивания лодки. Темп медленный. Играем певуче и выразительно.

2 часть. Смена тональности и настроения. Темп более подвижный. Работа над штрихом (легкость и изящество придаст более короткий штрих). В кульминации отдельно работаем над партией флейты. Работа над артикуляцией в акцентах. Обращаем внимание на работу диафрагмы при извлечении нот 3 октавы.

3 часть. Работа над переходом в темп 1й части. Так же надо услышать диалог 2х голосов флейты и фоно. Работа над кодой. Проработка исполнения форшлагов в медленном темпе.

7. [слайд 9]

3 этап – завершающий. Этап сборки произведения.

Но для начала мы должны четко представлять в своей голове эмоциональную программу произведения. Что это такое? Это представлять произведения по частям и в тоже время воспринимать его целиком. Знать и чувствовать темпы и характер каждой части. Знать линии подъема и спада напряженности. Рассчитать силу воздушной струи для исполнения динамики.

Аня, а теперь попробуй сыграть это произведение целиком представляя эмоциональную программу. [слайд 10]

8. Как ты считаешь, что удалось сделать, над чем предстоит работать? Удалось л расскрыть художественный образ произведения и донести до слушателя замысел композитора?

9. ты молодец! Отлично сегодня работала. Но, как говориться, совершенству нет предела. Мы продолжаем работу над произведением. Работаем над техническими трудностями в коде. Работаем над штрихами и звуком во 2ой части.

Спасибо, Аня. Спасибо, Елена Николаевна. До свидания нашим гостям!