

**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №2», г.Губкин
Белгородская область**

**РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАЛОЙ ФОРМЫ**

ДОКЛАД

Калинина Инна Анатольевна,
преподаватель по классу фортепиано

Введение. Музыка не пользуется ни словами, ни кистью, и, тем не менее, она умеет рассказать обо всем, что нас волнует в окружающей жизни. В ее распоряжении имеются только звуки, которые сами по себе ничего не означают, но если композитор соберет их вместе, объединит в мелодию, в аккорды, построит из них музыкальную пьесу, звуки оживут, «заговорят», и окажется, что они могут рассказывать о том, как красиво синее небо, как высоки горы, как хорошо летом в лесу; способны повествовать об увлекательном приключении, подвигах героев; они заставят нас волноваться, печалиться, радоваться... Музыка создается именно для того, чтобы раскрывать человеческие чувства, характер, создать образы героев.

Работа над музыкальным образом должна начинаться с первых шагов в музыке. Ребенок не должен играть только для того, чтобы правильно поставить палец, руку. Обязательно следует оживить звуки, придумать какую-нибудь игру. Например: ноты веселые и хотят петь, или грустили и поют нежно и тихо, или поспорили и хотят перекричать друг друга. Самое главное, чтобы с первого занятия ребенок искал в звуках образ, настроение и старался передать его в своем исполнении.

Настроение, а, следовательно, темп, динамику, фактуру аккомпанемента одной и той же песенки можно менять. Например, песенка «Веселые путешественники» (М. Старокадомский): надо решить с ребенком, какие звери будут путешествовать и как они будут петь эту песенку: медведи – едут медленно, осторожно, на нон легато; белочки и зайки – быстро, весело, стаккато. А если едут к больной бабушке? (фактура минора) – грустно, медленно, легато. Самое главное, пусть он сам решит, как ему исполнять музыку, то есть это будет его художественный образ, его замысел.

ДО

Андрей - воробей!
Не гоняй голубей,
Гоняй галочек
Из-под палочек.

Совместное производст
www.umnitsa-miass.ru

Работа над художественным образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано и усвоением нотной грамоты. Если ребенок сможет воспроизвести какую-нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это первичное «исполнение» было выразительное, то есть, чтобы характер исполнения точно соответствовал характеру (содержанию) данной мелодии. Как можно раньше от ребенка нужно добиваться, чтобы он сыграл грустную мелодию – грустно, бодрую – бодро и т.д.

Где водятся волшебники?
В фантазиях твоих!
С кем водятся волшебники?
А с тем, кто верит в них!

Необходимо постоянно развивать у ребенка тонкую эмоциональность и чувствительность. Очень важно научить ребенка говорить о своих переживаниях, ощущениях. Это можно сделать не только на музыкальном, но и на художественном и литературном материале. Предложить детям рассказать, какие чувства возникают у них при виде той или иной картины, описание различных людей, ситуаций. Разговаривать с ребенком нужно на одном с ним уровне. Надо научить ребенка жить как бы в иной стране-стране чувств, образов, мыслей, выраженных не словами, а особым языком – музыкальным. Именно исполнитель, как волшебник, оживляет музыку, придает ей определенный образ, наделяет ее характером.

В своем классе педагог всегда сможет сделать подтекстовку к пьеске или сочинить образный стишок, помогающий ребенку раскрыть образ музыкальной пьески. Когда мы говорим, то постоянно повышаем или понижаем звук голоса. Это необходимо для того, чтобы выразить мысль. А что, если попытаться передать эти интонации, эту «мелодию» речи с помощью музыкальных звуков?

Но как исполнитель может проникнуть в содержание музыкального произведения? Голубовская указывает два взаимосвязанных пути: чуткое вслушивание в музыку и внимательное взглядывание в нотную запись, чтобы разбудить фантазию ребенка для создания музыкального образа. И то, и другое должно быть предельно активным, инициативным, полным глубокой заинтересованности и любви к изучаемой музыке. Для того, чтобы понять музыкальное произведение, самое главное – нужно уловить интонационные, ритмические и гармонические связи, динамику движения, уяснить: куда и откуда идет развитие, как долго оно длится, уловить, что происходит.

Ученик верит учителю и через него еще больше любит музыку. Если учитель, показывая простую песенку, сам поддается ее обаянию и умеет воодушевиться её настроением, то ему легче передать это настроение и воодушевление ученику. Такое совместное переживание музыки – наиважнейший контакт. Протянув эти невидимые нити и пробудив в ученике ответные струны, педагог создает условия для развития ярких музыкальных впечатлений, то есть для работы над художественным образом. И что особенно важно – этот музыкальный контакт учителя и ученика обычно способствует появлению инициативы у последнего, то есть желания самому сыграть, и не просто сыграть, а исполнить, попытаться, пусть не умело, по-своему, донести настроение и смысл музыки.

Каждая музыкальная задача должна быть выражена непосредственно в звуке, темпе, ритме, и соответствующих игровых приемах. Говорить нужно конкретно, метко, ясно. Определив характер пьесы и настроение, нужно сразу же найти звуковую окраску, пульс движения, элементарные нюансы, а также технические средства, вытекающие из характера пьесы, помогающие ярче раскрыть ее образное содержание. Часто ребенок с удовольствием учит произведение, неоднократно слышанное им в исполнении его товарищей по классу или педагога. Отсутствие хотя бы общего представления о музыке порождает безынициативный, беспредметный разбор, лишенный понимания смысловой стороны музыки и приводит к длительному «топтанию» на месте.●

Для детей, воспринимающих музыку недостаточно эмоционально, желательно оживлять программу яркими произведениями. Выбор произведения, ознакомление учащегося с произведением – не только проигрывание, но и беседа о его стиле, содержании, форме и жанре, об авторе произведения, «прочтение» произведения, изучение нотного текста, анализ и выбор средств выражения. Первейшая задача – раскрыть ученику при помощи всех доступных средств музыкальное содержание изучаемой пьесы, ее стиль, характер. Вряд ли оправдывает себя только словесное пояснение педагога. Более полезным является сочетание словесного пояснения с живым показом на инструменте – как произведения в целом, так и отдельных его частей, деталей.

Очень важно относиться внимательно к авторскому тексту. Ведь текст – запись авторского замысла. Какую роль играют авторские указания? Указания эти можно разделить (условно) на две группы: образно-эмоциональные характеристики, эпитеты, обращенные к фантазии исполнителя и знаки, указывающие на определенные средства исполнения, обозначения темпа, педаль. Во всем этом педагог обязан помочь разобраться учащемуся.

В большинстве музыкальных произведений мелодия – важнейшее выразительное средство, поэтому в работе над ней приходится уделять самое пристальное внимание. Если ученик уловил фразировку, то это уже повлечет в игре какие-то естественные звуковые и ритмические градации (например, смягчение концов фраз, выделение наиболее значительных звуков). Педагог поведет его дальше, к сопоставлению различных по смыслу фраз, ощущению длительного развития и кульминаций, к охвату широких построений. Этот путь «изнутри» - от постижения смысла музыки к закономерным, необходимым средствам выражения. Как выразить - вытекает из что выразить.

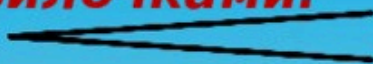

При работе над художественным образом не должны быть упущены ладотональные и гармонические средства выразительности. Надо тщательно вслушиваться в ладотональное развитие музыки. Выразительные средства гармонии необычайно велики, крайне разнообразны. Одна и та же гармония имеет множественный художественный смысл. Важно, чтобы ученик в каждом произведении вслушивался в отдельные гармонии и их сочетания, вникал в логику гармонического развития.

Единство темпа не противоречит небольшим отклонениям от него, обусловленными теми или иными художественными задачами (так называемая агогика). Иначе исполнение будет не выразительным, автоматичным. Небольшие замедления и ускорения внутри фраз необходимы для рельефного выявления наиболее значительных интонаций мелодии. Темповые замедления часто связаны с фактурными изменениями.

Познакомимся с динамическими вилочками.

Crescendo (Крецендо) - постепенное усиление звука.
Чем ближе - тем громче.

Diminuendo (Диминуэндо) - постепенное ослабление звука.
Чем дальше - тем тише.

Динамический поезд приближается - значит, звук усиливается.

При работе над динамикой легко может возникнуть опасность формального выполнения оттенков. Стремясь повысить выразительность исполнения, педагог предлагает выполнить более рельефно, стоящие в нотах динамические обозначения. Ученик начинает «делать» оттенки, но исполнение от этого только проигрывает: не приобретая яркости, оно становится неестественным. Происходит это потому, что выполнение предписанных указаний оказывается внешним, необходимость их недостаточно прочувствована учеником.

Музыкальная азбука для малышей

Для избежания подобных явлений важно раскрыть смысл динамического указания, исходя из содержания музыки, и повысить активность восприятия учеником всего произведения, его художественного образа. Тогда естественно родится нужный нюанс и исполнение делается более ярким.

Таким образом, в работе над художественным образом в пьесах преподаватели также обращаются к использованию педалей, особенно правой, которые открывают нам богатейшие художественные возможности. НО: педализация неотделима от всей звуковой палитры, - звук в произведении без педали не существует.

Выводы: Развитие восприятия содержания музыкального произведения является главным разделом работы с учеником. Задача педагога – подметить первые проявления индивидуальности ученика, понять их и стараться помочь ему в развитии его намерений.

Спасибо за внимание.