

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 13» города Перми**

**Художественное воспитание учащихся-
пианистов и процесс изучения музыкального
произведения**

**Методическая разработка
для сообщения и открытого урока
на заседании секции преподавателей
фортепианного отделения
детских музыкальных школ и детских школ искусств**

Составлено:

преподавателем ДШИ № 13

Витовой Татьяной Евгеньевной

г. Пермь

2019

«Одобрено»
методическим объединением
фортепианного отделения
МАУ ДО ДШИ № 13
Заведующая фортепианным отделением
28.10.2019 Ирина
(дата) (подпись)

Содержание разработки:

I. Пояснительная записка _____	стр. 4
II. Содержательная часть _____	стр. 5
1. Главенствующая роль работы над музыкальным произведением - раскрыть существенные стороны художественного образа. _____	стр.5
2. Стадийность процесса работы над произведением. Начальный этап работы - ознакомление. _____	стр. 6
3. Второй этап – детальная работа над произведением: _____	стр. 6
4. Третий этап работы – заключительный. Задачи предконцертного периода работы над произведением. _____	стр. 9
III. Список литературы _____	стр. 10

I. Пояснительная записка

Предлагаемая разработка обобщает многолетний опыт педагогической деятельности преподавателя ДШИ № 13 Витовой Татьяны Евгеньевны. Она является результатом переосмысления традиционной системы обучения в ДМШ и ДШИ в современных и быстроизменяющихся условиях общественной жизни страны.

Данной разработкой могут пользоваться преподаватели фортепианных отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств.

Основная цель обучения игре на фортепиано – заложить основы культуры музицирования, создать условия для овладения необходимым уровнем функциональной грамотности и художественно-практической компетентности с учётом особенностей музыкального развития и природных возможностей каждого ребёнка.

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить учащихся необходимым уровнем функциональной грамотности, которая на практике выражается –
 - в умении грамотно и осмысленно работать с нотным текстом;
 - в практическом владении инструментом, основанном на сформированности технических и пианистических навыков;
- в понимании законов музыкальной речи, знании характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений;
- закрепить умения и навыки, необходимые для реализации комплекса видов учебной и исполнительской деятельности ребёнка: чтение с листа, аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры, сольного исполнения.
- воспитать и поощрять у ребёнка интерес и вкус к целенаправленной самостоятельной работе во время обучения и после окончания школы,
- приобретение и накопление достаточного репертуара для проведения досуговых мероприятий.

Основная задача преподавателя – научить не только активно слушать музыку и критически её оценивать, но и научить самостоятельному ознакомлению с ней. Одним из необходимых элементов такого музыкального воспитания является обучение чтению нот с листа и умению грамотно разбирать нотный текст.

II. Содержательная часть

1. Главенствующая роль работы над художественным произведением в воспитании исполнительского мастерства и творческой личности учащегося.

Задача исполнителя - наиболее правдиво передать содержание произведения, рельефно, выпукло, заострённо раскрыть существенные стороны художественного образа. Вагнер Р. в своих «Письмах. Дневниках.» писал: «Только исполнитель является настоящим художником. Всё наше поэтическое творчество, вся композиторская работа наша – это только некоторые *хочу*, а не *могу*, лишь исполнение даёт это *могу*, даёт искусство». (Из книги Савшинский С. «Пианист и его работа»)

При разучивании музыкального произведения необходимо помнить, что творческая деятельность возможна лишь при полном — без малейшего отвлечения — сосредоточении внимания на развитии художественного образа.

Эти требования должны быть предъявлены не только к профессиональным музыкантам, но и к исполнению учащихся музыкальных школ.

Проникновение в содержание. Задача первой стадии изучения произведения – «созерцательное проникновение в его эмоциональный и духовный мир» (Ганс Безеле – автор трудов в области теории пианизма). Для этого необходимо всесторонне изучить произведение, глубоко проникнуть в его содержание. Начиная с детского возраста воспитывать в своих учениках необходимость вникать в содержание произведения на протяжении всей работы над ним. Это способствует улучшению качества исполнения, а также предохраняет от явления, когда произведение надоедает и перестаёт интересовать ученика.

Каждое произведение надо изучать детально и глубоко, насколько это доступно исполнителю на данном этапе его развития. Практика подтверждает, что ученик растёт больше на тех произведениях, которые обстоятельно разучиваются на уроке с педагогом.

2. Стадийность процесса работы над произведением.

I этап – ознакомительный. Разучивание музыкального произведения условно можно разделить на ряд этапов. Начинается оно с предварительного проигрывания, которое в музыкальной подготовке часто называют суммарным. Такое проигрывание необходимо для предварительного общего ознакомления с произведением, ибо первое — самое свежее и самое яркое представление о нем стимулирует дальнейшую работу учащегося.

Главным и необходимым условием для всех школ, систем и методов обучения музыке – научить разбирать музыку, научить разучиванию! Начинать работу над произведением необходимо с проигрывания всего произведения целиком, прочесть его с листа. В мире встречаются мастера, которые довели это умение до высокой виртуозности. Другое дело мало умеющие ученики, читающие ноты «по складам». Правило необходимого просмотра произведения сохраняет полную силу. Понятно, что плохо читающий с листа ученик 1). затратит на разбор произведения больше времени, 2). представление о пьесе будет более смутное, неточное, 3). произведение будет мало похоже на первоначальную гипотезу.

Эта стадия короткая, она необходима только для того, чтобы появился аппетит к работе над произведением.

Второй этап – детальная работа над произведением. Рациональное расчленение пьесы на «куски» и углублённое, разностороннее изучение каждого фрагмента, техническое освоение и художественная отделка каждого фрагмента (работа над звуком, фразировкой), игра наизусть, работа над целостностью формы исполняемого произведения.

Учащийся медленно проигрывает произведение, останавливается на всех его трудных местах, вникает в текст (в его ритмические, звуковысотные, динамические, фактурные особенности). На этой стадии работы он должен абсолютно точно усвоить нотный текст, разобраться в строении произведения.

Обязанность педагога следить, чтобы ученику было понятно все до мельчайших подробностей, чтобы он не допускал ритмических неточностей или гармонических упрощений. Подобные ошибки чаще всего происходят в тех случаях, когда ребенок, еще не разобрав как следует текст, пытается исполнить его наизусть. Требовать, чтобы произведение выучивалось наизусть можно только убедившись, что ученик хорошо разобрался

в музыкальном тексте. Не менее важной на этой стадии изучения произведения является работа по подбору аппликатуры. Если в нотах аппликатура не обозначена, надо ее расставить, а если это уже сделано, ее необходимо уточнить, ибо не всегда аппликатура, предназначенная для одного исполнителя, будет удобна для другого. Некоторые ученики невнимательно относятся к аппликатуре. Чтобы выработать у них надлежащее отношение к этому важному делу, можно предложить им расставить аппликатуру самостоятельно, а потом откорректировать свой вариант с преподавателем.

После того, как юный музыкант получит общее представление о произведении (суммарно проиграв его и подробно ознакомившись с ним путем разбора нотного текста), начинается стадия его разучивания — техническая отделка. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что работа над произведением делится на стадии условно, для лучшего освещения вопроса. На практике эти стадии резко не разграничиваются, только в процессе разучивания делается ударение на том или другом виде работы.

В период технической отделки произведения главная задача ребенка — окончательно определить технические приемы для лучшего воплощения авторского замысла.

2. Как членить на куски?

- В основе членения лежит музыкальная логика произведения, т.е. естественное деление на периоды, предложения. На отдельные интонации в мелодической фразе, на отдельные фигуры в быстром пассаже. Не делить на такты!
- При работе над отдельным фрагментом, не следует закреплять его логические границы, т.к. могут образоваться «швы». Во избежание этого, нужно разучивать данный кусок, захватывая начало предыдущего, по принципу наложения.
- Куски, на которые будет члениться то или иное произведение, бывают разного характера, содержащие различные пианистические задачи. Они делятся на а). медленные, которые будут трудны в звуковом отношении и б). быстрые, в которых к звуковым трудностям добавятся моторные.

В каком порядке разучивать отдельные элементы?

Наиболее продуктивным способом является выделение «лакомых» для пальцев мест. Но на начальном этапе разучивания придерживаться обычной последовательности.

Статья австралийского преподавателя Ричарда Канта "PLANNING YOUR DAILY PRACTICE".

Сколько по времени работать над каждым элементом?

«Нельзя слишком долго работать над одним куском, добиваясь окончательного результата в один присест. Гаснет интерес к нему. Необходимо переварить то, что наработали пальцы.

«Для того чтобы играть на пианино нужно повторять некоторые элементы много раз. При этом обязательно нужно спать (ночью) между повторениями для того, чтобы подсознание могло выполнить свою работу. Когда произведение вам снится, это значит, что процесс обучения запущен, это доказательство того, что подсознание работает».

Для того чтобы выучить что-то за минимальное время и с минимальными усилиями, необходимо с полной концентрацией прорабатывать небольшие элементы в течение 15 - 20 минут, а затем забыть о произведении до следующего дня.

На следующий день опять нужно повторить ту же процедуру (тот же отрывок в течение 15 - 20 минут) и опять отложить произведение до следующего дня. Такие повторения необходимо делать столько дней подряд, сколько потребуется для того, чтобы вы могли сыграть разучиваемый элемент абсолютно безошибочно. Даю 100 % гарантию, что это займет у вас не более семи дней. Это требует невероятной дисциплины и регулярности, но работает магическим образом.

С чего начинать рабочий день? Какова ежедневная последовательность работы?

Неразумно откладывать трудное «на потом», когда мозг устал. Рациональнее всего начинать занятия утром. Без разыгрывания сыграть разок-другой трудный пассаж в темпе, который учили накануне. Результат скорее всего будет плачевным, но зато появится ориентир для ближайшей работы.

3. Третий этап – завершающий, подготавливающий к концертному выступлению: выявление целостности произведения, реализация исполнительского замысла, воспитание творческой свободы исполнения.

На этом этапе очень важно воспитывать ответственное отношение к публичному выступлению и умение преодолевать чрезмерное волнение на эстраде.

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 пианистов, 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. При этом необходимо 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, на наш взгляд, 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 крупным 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.

Заключение

Творческое общение педагога со своим учеником не укладывается в формат перечисленных этапов работы. Воспитание юного пианиста не поддается регламенту учебного процесса, оно не имеет предела. Начиная с первых уроков, мы стараемся вложить в каждого ученика частичку своей души, привить любовь к самому прекрасному из искусств, используя при этом весь педагогический талант и большой опыт.

Список литературы:

1. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка, 1986.
2. В классе А.Б. Гольденвейзера. – М., 1986.
3. Гофман И. Фортепианная игра. – М.: Музгиз, 1961.
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 XXI, 1999
7. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. – М.: Советский композитор, 1984
8. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984.