Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия)

«Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских»

ПЦК общепрофессиональных дисциплин

Захарова Н.Г.

Методическая разработка

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ

В КЛАССЕ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

(на примере произведения Б. Берлин «Марш гоблинов»)

Якутск

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………....3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА……………………………………………….4

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА……………………………………………………………..8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………..12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………..13

ВВЕДЕНИЕ

Данная методическая разработка разработана для преподавателей общего фоно в работе с учениками второго или третьего года обучения в классе Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских. Тема разработки «Работа над художественным образом в классе общего фортепиано» составлена согласно рабочей программы по учебной дисциплине «Основы игры на музыкальном инструменте», в соответствии с ФГОС СПО 52.02.01. Искусство балета и Учебным планом.

Цель методической разработки – совершенствование профессионального мастерства преподавателя общего фортепиано.

Основной задачей данной методической разработки является создание условий для развития художественно-образной атмосферы учебного занятия, в помощь молодому преподавателю в проведении подобного урока.

Работа над художественным образом является одной из важных в обучении игре на фортепиано, так как представляет результат обучения учащегося. При подборе репертуара учитываются музыкальные способности ученика и его пожелания. В основном дети выбирают пьесы подвижного характера, такие как различные танцы, марши, звукоизобразительные миниатюры. Их привлекает ритмо-моторная сфера данных музыкальных произведений.

Работа над художественным образом на примере музыкального произведения Б. Берлин «Марш гоблинов» представляет собой создание образа гоблинов, которое характеризуется остротой ритмической пульсации, яркими динамическими сопоставлениями, частой сменой артикуляционных штрихов. В этом произведении присуща, как и для всех подвижных пьес, своя специфическая закономерность фактуры. Главная задача педагога добиться у ребенка четкой согласованной игры партий обеих рук, чтобы была темповая устойчивость, ритмическая и динамическая четкость и ровность, артикуляционная ясность исполнения. Оригинальность данного марша заключается в размере 6/8, обычно маршевая музыка пишется в 4/4, поэтому ученик должен прочувствовать этот ритм. Звукоизвлечение тоже должно быть особенным, из-за передачи образа персонажа – гоблина.

Таким образом, при работе над произведениями подвижного характера вместе с развитием слуховой и ритмической сферы начинают формироваться необходимые технические навыки, своевременное овладение которыми обязательно. Этому способствует сама фактура произведений, в которой преобладают позиционность, длительное применение одного двигательного приема, равномерное чередование подвижной и спокойной игры.

В данной работе включены технологическая карта и план конспект урока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Тема урока: «Работа над художественным образом в классе общего фортепиано (на примере произведения Б. Берлин «Марш гоблинов»)

Тип урока: комбинированный

Цель урока – формирование представлений о музыкальном образе, языке музыки, средствах музыкальной выразительности для дальнейшего развития творческой самостоятельности.

Задачи урока:

Образовательные:

* формирование пианистических умений и навыков с помощью образных впечатлений;
* обучение ритмичности исполнения, динамической гибкости, точности в передаче различных штрихов, технической беглости.

Развивающие:

* развитие познавательного интереса к изучению современной музыки; расширять общий кругозор ученика;
* развитие ритмических, динамических и звуковых качеств произведения.

Воспитательные:

* воспитание художественно-эстетического вкуса, любви к исполняемым произведениям;
* воспитание положительного отношения к решению творческих и технических задач при работе над музыкальным произведением.

Используемые методы:

- словесно-наглядный;

- практический.

Педагогические подходы:

- личностно-ориентированный;

- индивидуальный;

- информационно-коммуникационный;

- здоровьесберегающий.

Используемые оборудования:

- музыкальный инструмент – фортепиано;

- стул;

- ноутбук;

- иллюстрации и рисунки;

- аудио и видеоматериалы;

- портрет композитора.

Ожидаемые результаты.

В итоге проведенного урока ученик должен:

- знать музыкальное произведение «Марш гоблина» Б. Берлин;

- иметь представление о музыкальном образе;

- уметь анализировать и синтезировать музыкальное произведение;

- свободно и правильно владеть штрихами и динамическими оттенками.

План урока

- организационный момент;

- сообщение темы и постановка задач;

Основной этап:

- теоретическая часть: обсуждение музыкального образа и поиск средств выразительности;

- практическая часть: работа над произведением;

Заключение:

- оценивание, домашнее задание.

Этапы урока	**Деятельность обучающегося**	**Деятельность преподавателя**	**Задания для обучающегося, выполнение которых приведет к достижению планируемых результатов**	**Планируемые результаты**
1.Организационный момент 3мин	Приветствует преподавателя Проходит к фортепиано. Организует посадочное место: ставит удобно и правильно стул, кладёт подставку на стул, подготавливает сборник нот с пьесами и дневник.	Приветствует обучающегося. Контролирует правильность посадки за инструментом.	Задаем вопрос о готовности обучающегося к работе на уроке, ждем видимую положительную реакцию или ответ обучающегося. Поправляем осанку, проверяем свободу рук.	Полная готовность класса и оборудования, быстрое включение ученика в деловой ритм.
2.Проверка домашнего задания. 5 мин	Играет на фортепиано музыкальное произведение (или какой либо части) наизусть, с правильной аппликатурой.	Предлагает начать исполнять пьесу. Одобряет игру обучающегося. Корректирует действия обучающегося.	Даем задание: сыграть гамму ля минор, на нон легато и стаккато; затем активизируем внимание на ритмические трудности в произведении. Требуем исполнить произведение в едином темпе и характере, выразительно и музыкально.	Умение исполнять пьесы с правильной аппликатурой, с указанными штрихами, ритмически правильно.
3.Изучение нового материала 10 мин	Ученик исполняет свое произведение, учитывая цели и задачи урока. Рассказ о гоблинах. Работает над музыкальными фразами, над звуком.	Объясняет понятие «музыкальный образ», определяет и систематизирует средства выразительности, необходимых для его создания. Беседует о композиторе	Дается задание анализировать своё исполнение, обозначить и характеризовать применённые средства музыкальной выразительности: лад, ритм, темп, оттенки, регистры, штрихи, интонации.	Ученик исполняет пьесу более характерно и артистично, пользуясь необходимыми средствами выразительности, такими, как лад, ритм, темп, оттенки, регистры, штрихи, интонации. Правильно использует педаль в произведении.
4.Физкультпауза 5 мин	Ученик активно включается в мышечную гимнастику (упражнения для расслабления мышц спины, шеи, плечевого пояса, пальцев)	Учитель предлагает выполнить физические упражнения под музыку; аккомпанирует учащемуся	Создается условия для переключения видов учебной деятельности в режиме здоровьесбережения.	Эмоционально- физическая разрядка.
5.Закрепление нового материала 10 мин	Ученик исполняет свое произведение, отвечает на вопросы педагога, анализирует средства выразительности для создания музыкального образа;	Включает учащуюся в определение цели и задачи. ***-***Что ты себе представляешь, что хочешь передать своим исполнением?	Подводит ученика к выводам о применении необходимых средств музыкальной выразительности, организует вопросно-ответное общение, беседу по уточнению и конкретизации первичных знаний, побуждает к высказыванию своего мнения	Ученик должен представлять характерные черты образа исполняемого произведения, также понимать отличительные свойства различных видов искусств, применяемых для воплощения данного образа. Ученик пользуется знаниями на практике.
6.Контроль 7 мин	Проверяет и анализирует свои действия во время исполнения пьесы, следя за исполнением штрихов.	Даёт оценку и анализ успешности достижения цели обучающимся и намечает перспективу дальнейшей работы. Делает акцент на трехчастную форму произведения. Проводит краткую беседу с обучающимся о степени понимания полученных знаний, об исполнении пьесы одновременно двумя руками.	Вести счёт вслух во время исполнения пьесы. Проработать партию левой руки, воспроизводя более точную фактуру в медленном темпе, также используя все виды штрихов указанных пьесе.	Самостоятельный подход обучающегося к исполнения произведения с помощью полученных новых знаний. Умение контролировать своё исполнение в классе, точно выполняя рекомендации преподавателя.
7.Рефлексия 5 мин	Осмысливает и оценивает свои действия. В беседе с педагогом делится возникшими трудностями и возможным ходом их преодоления.	Прогнозирует способы саморегуляции и сотрудничества. Обеспечивает более точное понимание содержания и способов выполнения домашнего задания.	Получение обучающимся задания для самостоятельной работы. Нарисовать образ нашего произведения, о жизни гоблинов, сюжет нашего музыкального произведения	Развитие у обучающихся навыка более быстрого освоения нотного текста и самостоятельности в работе.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Ход урока:

1. Организационный момент.

Преподаватель: Здравствуй, Арчылаан! Приготовь ноты, дневник, присаживайся.

Поправляет осанку ученику, просит освободить руки, локти.

Сообщает тему урока и ставит задачи.

Преподаватель: Сегодня на уроке мы с тобой будем создавать художественный образ при помощи выразительных средств музыки. Но перед тем как начать урок, проверим домашнее задание.

2. Проверка домашнего задания.

Ученик играет свое произведение (или отрывок из произведения) наизусть, с правильной аппликатурой.

Преподаватель поправляет и требует исполнения произведения в едином темпе и характере, выразительно и музыкально, с указанными штрихами.

Преподаватель: Давай сделаем разминку и сыграем гамму ля минор.

Ученик: Хорошо (играет в медленном темпе, активными пальцами).

Преподаватель: А можешь сыграть гамму быстрее. Давай проиграем нашу гамму разными способами, только не забудь о правильной аппликатуре.

Ученик: Хорошо (играет гамму штрихом стаккато, акцентами и пунктиром)

После проработки 3-5 минут разными способами, ученик играет гамму еще в быстром темпе, работая над темпом и аппликатурой.

3. Изучение нового материала.

Преподаватель объясняет понятие «музыкальный образ». Дает вопросы, направляющие к раскрытию сути проблемы сегодняшнего урока.

Преподаватель: Арчылаан, а ты любишь сказки?

Ученик: Да, очень!

Преподаватель: Тебе знаком такой персонаж как гоблин?

Ученик: Да, видел фильмы о гоблинах.

Преподаватель: Да, конечно, ты слышал о них из детских передач, из мифов, которые ты прочитал, из иллюстраций, мультфильмов и кинофильмов. Если мы этот персонаж знаем, то мы сможем хорошо сыграть музыкальное произведение о нём. Но сначала побольше узнаем о композиторе и об этом сочинении.

Педагог показывает ученику портрет композитора и рассказывает о нем.

Борис Берлин – канадский музыкальный педагог, хотя имеет российские корни, родился он в Харькове 27 мая 1907 году, начал свое музыкальное образование в Севастополе музыкальной школе, а в 1923-1925 годы учился в Женевской консерватории, и завершил свое образование в Берлинской высшей школе музыки. В 1925 году он отправился в гастроли в Канаду и остался там на всю жизнь. Преподавал в Торонтской консерватории. К перу Берлина принадлежат более 20 музыкальных сочинений, в том числе и наше изучаемое произведение Марш гоблинов. За многолетнюю педагогическую деятельность егшо возвели в офицера Ордена Канады в 2000 году.

Преподаватель: Вернемся к образу гоблина, расскажи нам, пожалуйста, кто такие гоблины?

Ученик: *(рассказывает).* Гоблины – сверхъестественные человекоподобные создания, живущие, согласно западноевропейской мифологии, в подземных пещерах и не переносящие солнечного света. Гоблины являются одной из разновидностей [фей](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%8F), или [духов природы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0), таких как [гномы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B). Долгое пребывание под землей изменило их внешность и характеры. Они стали злобными и не доверчивыми, они радуются когда обманывают людей. Живут в подземных тоннелях, пещерах. Их можно встретить под каменными мостами. За много лет их глаза совсем отвыкли от цвета. А поэтоиу днем они стараются оставаться в темноте,но если и выходят в свет, то натягивают на головы до самых глаз колпаки.

Преподаватель: Очень хорошо! Я тебе тоже кое-что приготовила *(показывает иллюстрации)*. Когда композитор Берлин создавал своё произведение, он обращался к живописи и поэзии. Это будило в нём творческую фантазию и вдохновение для создания музыкального образа *(слушаем отрывок)*. С помощью каких музыкальных средств передан характер?

Ученик: Это мы с вами разбирали. Темп, штрих нон легато и стаккато, крещендо, диминуэндо, динамические оттенки.

Преподаватель: В нашем произведении музыка таинственная, но между тем решительная, энергичная, написанная в характере марша, обычно марши создаются в мажорной тональности, а в какой тональности написана наше произведение?

Ученик: В миноре (ля минор).

Преподаватель: Вот мы коснулись почти всех средств музыкальной палитры, т.е. средств музыкальной выразительности. А теперь вернёмся к музыкальному образу и вспомним о наших задачах. Нам предстоит пройти свой путь при создании этого образа. Берлин написал это произведение, а ты попробуешь разобраться и донести, как исполнитель, как маленький пианист.

4. Физкультпауза.

Преподаватель предлагает выполнить физические упражнения под музыку; аккомпанируя ученику. *Ученик активно включается в мышечную гимнастику, выполняя упражнения для расслабления мышц спины, шеи, плечевого пояса, пальцев.*

5. Закрепление нового материала.

Преподаватель: А теперь сыграй нам своё произведение «Марш гоблинов»

Ученик: Хорошо (*исполняет произведение*).

Преподаватель: Спасибо. Я просила тебя дома ответить на ряд вопросов. Твои ответы будут служить нам опорой в создании музыкального образа. Давай поговорим о Гоблине. Как он выглядит?

Ученик: У них маленький рост, составляет всего 1 метр. Но бывают и высокие гоблины под 1,8 метра. Руки длинные и свисают ниже колен. Головы большие и крепкие, как камень.

Преподаватель: Опиши, какие у них лица?

Ученик: У гоблинов уши чрезвычайно длинные, а пальцы на руках заканчиваются не ногтями, а когтями. Глаза напоминают собой кошачьи, ведь эти существа должны хорошо видеть в темноте. Цвет кожи может быть жёлтым, зелёным или красноватым. Чаще всего художники их изображают с зелёной кожей. Лица у гоблинов плоские, нос широкий, а рот наполнен мелкими и острыми зубами.

Преподаватель: А тембр голоса можно угадать?

Ученик: Мне кажется, что у этого персонажа голос низкий, скрипучий, и громкий крик переходит в зловещий шепот.

Преподаватель: Ты очень точно передаешь словами описание гоблинов. Молодец! Рассуждая о том, кто такие гоблины, нужно сказать, что они чрезвычайно трусливые. А поэтому избегают сражаться лицом к лицу с противником. Их любимая военная тактика – нападение из засады. Если же нападающим даётся достойный отпор, то они сразу убегают и прячутся в пещерах и подземных домах.

А теперь исполняй это произведение учитывая, все что мы с тобой здесь описали. При игре не забудь о штрихах, динамических оттенках, о характере и образе гоблинов.

Ученик: Хорошо *(играет произведение).*

Преподаватель одобряет.

6. Контроль.

Преподаватель: А теперь этот же образ ты передашь в музыке с помощью все тех же средств выразительности. Давай обратимся к нотам. В какой форме написана пьеса? Что ты можешь о ней сказать?

Ученик: Пьеса, написана в трёхчастной форме, контраст середины здесь почти незаметен из-за непрерывного движения.

Преподаватель: Мы сегодня много говорили о выразительных средствах, давай подробнее рассмотрим части пьесы. «Марш гоблинов» - картинка сказочного персонажа. Четкие звучащие интервалы на нон легато в левой руке. А правая рука играет мелодию на стаккато. В произведении изображён таинственный марш в умеренном темпе. Внешний облик передается с помощью коротких мотивов. Здесь важно хорошо прочувствовать характер, точно выполнять динамику, и поработать над штрихом нон легато и стаккато одновременно двумя руками: чтобы пальцы были очень упругими, собранными. Для этого кончик пальца должен быть активным, кисть двигаться с пружинящим движением. Исполняется это очень близко к клавиатуре. Надо настроиться на широкое дыхание, не теряться в мелочах и не увлекаться игрой отдельных мотивов. В этом плане динамические оттенки опять приходят на помощь.

Ученик играет частями.

Преподаватель: Как ты думаешь, где в пьесе находится кульминация?

Ученик: Кульминацией пьесы является средняя часть, звучащее на форте (громко).

Преподаватель: Молодец! Ты правильно это заметил. Здесь резче звучат «атаки» гоблинов. Впечатление «удаления» создано благодаря постепенному переходу к репризе. Давай мы попробуем это изобразить.

Ученик играет кульминацию произведения.

Преподаватель: Арчылаан, у тебя очень хорошо получилось, но нужно еще доработать темп, сделать четче штрихи и динамические оттенки.

Ученик: Это потому, что мне интересно, а ещё я очень хорошо представляю себе марш гоблинов.

Преподаватель: Как ты думаешь, достиг композитор своей цели в раскрытии образа гоблинов?

Ученик: Да, конечно, очень здорово получилось!

Ученик полностью исполняет произведение «Марш гоблинов» Б. Берлин.

7. Рефлексия.

Преподаватель: Чем мы занимались сегодня на уроке?

Ученик: Создавали художественный образ в Марше гоблинов.

Преподаватель: Что нового ты узнал? С чем познакомилась? Чему научилась?

Ученик: Узнал о композиторе Б. Берлин. Познакомился с его произведением. Научился с помощью средств музыкальной выразительности передавать образ персонажа. Теперь я смогу дома работать над выразительностью образа персонажа.

8. Оценивание.

Преподаватель: Арчылаан, ты хорошо поработал дома и на уроке, подумал над образом, вспомнил средства музыкальной выразительности, разобрался с текстом, выполнил упражнения над отдельными элементами произведения. Сегодня за урок я тебе ставлю хорошую твёрдую пятёрку!

9. Домашнее задание:

Преподаватель: Нарисуешь дома образ нашего произведения, о жизни гоблинов, сюжет нашего музыкального произведения. Нужно еще работать над точным исполнительским приёмом стаккато в правой руке и четким нот легато в левой руке. Добивайся в нужных местах одновременной игры стаккато и нон легато, соблюдая при этом все динамические оттенки.

До свидания, на следующем уроке нас также ждёт интересная работа!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очень важно на начальном этапе обучения развивать навык работы над художественным образом, необходимо с первого года обучения заложить эту основу для дальнейшего успешного обучения игре на фортепиано. Главным образом для того, чтобы исполнитель, но и будущий артист балета сумел полностью передать характер какого-либо персонажа, какой-либо роли, таким образом, играя произведения, он открывает для себя богатство образов, используя все колористические возможности звука инструмента.

Преподавателям необходимо владеть общими и избирательными, индивидуализированными методами обучения, так как они работают с детьми школьного возраста, имеющими разные способности и стремления.

При подборе репертуара для ученика, преподавателю нужно обращать внимание не только на различные музыкальные способности, но и на индивидуальные общепсихологические и музыкально-психологические особенности.

В данной методической разработке рассмотрена работа над художественным образом в музыкальном произведении на уроках общего фортепиано. А конкретно – формирование умений и навыков образно-художественного мышления юных пианистов на начальном этапе обучения.

Значительное место в работе над музыкальным произведением занимает его анализ. Восприятие музыки неотделимо от формы. Здесь ученику на доступном языке нужно объяснить форму произведения, чтобы он охватил, понял и смог донести произведение до своего слушателя. В анализе не может быть какой-то особой схемы.

В каждом произведении есть неповторимые черты, придающие только ему присущие индивидуальные особенности и характер. Задача преподавателя найти их и преподнести до ученика. Грамотное использование учеником методов и приемом, это залог профессиональной и более эмоциональной игры. Нужно помочь ученику понять и раскрыть его, направить в нужную сторону и дать возможность представить содержание.

Иногда маленькому пианисту бывает сложно передать смысл исполняемого произведения. Тогда преподаватель должен быть готов к пробуждению его чувств и желаний к музыкальному исполнительству, тем самым обогащать их духовный мир и творческие способности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1978.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – М.: ЕЕ медиа, 2012.
3. Визная И.В., Геталова О.А. В музыку с радостью. Пьесы. Ансамбли. Хрестоматия для фортепиано (1-3 классы). – М.: Композитор, 2016.
4. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М.: Классика XXI, 2007.
5. Каузова А.Г., Николаева А.И. Теория и методика обучения игре на фортепиано: Учеб. пособие / Под общ. Ред. Г.М. Цыпина. – М.: Владос, 2001.
6. Коган Г.У врат мастерства. – М.: Классика XXI, 2004.
7. Корто А.О фортепианном искусстве. – М.: Классика XXI, 2005.
8. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – Изд. 7-е, испр. и доп. – М.: Дека-ВС, 2007.
9. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. – М., 1980.
10. Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. – М.: Классика XXI, 2004.
11. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984
12. Из бесед А.Б. Гольденвейзера о музыкальном воспитании и обучении детей / А.Б. Гольденвейзер // Вопросы фортепианной педагогики. – М.: Музыка, 1967. – С. 5-24