

**Хамитова Жамиля Хурсандовна,
преподаватель по классу фортепиано
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны**

РАБОТА НАД КРУПНОЙ ФОРМОЙ В СТАРШИХ КЛАССАХ ФОРТЕПИАНО конспект урока 5 класс (фрагмент)

Цель урока: Практическое изучение и освоение закономерностей вариационного цикла учащимися старших классов.

Задачи урока:

Образовательные:

- обобщить и систематизировать знания о вариационной форме;
- обеспечить усвоение учеником особенностей различных типов вариации;
- отработать навыки артикуляции, пульсации, распределения разной силы звука в аккордах и интервалах;
- отработать технические навыки: репетицию, гаммы, арпеджио, крупные аккорды.

Развивающие:

- развитие эмоционально-образного мышления;
- развитие постоянного контроля за качеством звука;
- развитие познавательных умений.

Воспитательные:

- Умение концентрироваться на поставленной цели, в достижение конечного результата.
- воспитание эстетического вкуса;
- расширение музыкального кругозора.

Методы обучения:

- объяснительно-иллюстративные;
- наглядные;
- практические;
- проблемно-поисковые;
- организации и осуществления учебных действий;
- использование ИКТ.

Формы обучения:

- объяснение нового материала;
- практическое занятие.

Тип урока: комбинированный.

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная.

Оборудование и основные источники информации:

- фортепиано, стул, ноутбук с подключением к интернету, флеш-накопители с фонограммами известных исполнителей;
- ноты - Н.Я. Выгодский «Вариации на тему Паганини»;
- портрет Н. Паганини;

Видео ресурсы:

1. Ссылка на исполнение:

<https://www.youtube.com/watch?v=L1jdJLw47hI>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fan04BWI87M>

2. Ссылка на википедию о композиторе Н.Я.Выготском

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выгодский,_Николай_Яковлевич

Содержание урока: развитие творческой активности.

Ход урока

1. Организационный момент. Приветствие
2. Объявление темы и сообщение нового материала
3. Практическая работа
4. Подведение итогов
5. Рефлексия

I. Организационный момент

Добрый день, уважаемые коллеги!

Тема урока: «Работа над крупной формой в старших классах фортепиано»

II. Сообщение нового материала

Одним из важных этапов формирования юного пианиста является работа над крупной формой. С самыми несложными произведениями крупной формы (сонатинами, вариациями) учащиеся соприкасаются в конце первого класса. Сочинениям этого жанра свойственно разнообразие содержания, объемное развитие материала. Требуется от ребёнка не только уже стабильного владения разнообразными игровыми приёмами, навыками исполнения разнохарактерных миниатюр, но и готовности памяти, внимания, а также развитой метроритмической устойчивости.

Среди произведений крупной формы в педагогическом репертуаре видное место занимают вариационные циклы. Своеобразие их в том, что они сочетают в себе элементы как крупной, так и малой формы, поэтому и ученик, работая над ними, приобретает более разнообразные исполнительские навыки.

Так как мы сегодня будем работать над вариациями, я хотела бы спросить ученика:

«Что ты знаешь о вариационной форме?»

Ученик: «Музыкальная форма, состоящая из темы и её нескольких изменённых воспроизведений (вариаций)».

Преподаватель: На предыдущем уроке, мы составили таблицу отличительных деталей темы и всех её вариаций. На основе этой и другой таблицы, я бы хотела расширить твои знания о вариационной форме и её классификации (см. приложения №1,2).

Вариационная форма имеет долгую историю. Это одна из старейших музыкальных форм, сложившаяся ещё в XVI вв. В то время она имела разные названия: «**вариация на выдержанный бас или бас остинато**» основана на неизменном проведении темы в басу и постоянном обновлении верхних голосов. Эта форма была любима многими композиторами XVII-XVIII вв. (И.С. Бах, Л. Бетховен). Два основных инструментальных жанров таких вариаций в эпоху барокко – **пассакалия** и **чакона**.

В середине XVIII века в музыке происходили коренные изменения. Полифонический стиль сменился гомофоническим. Вместе с ним в музыку пришёл новый тип вариаций: «**строгих**» или «**классических**». (Пример: В.А. Моцарт. Соната ля-мажор)

XIX век – век романтизма – принёс нам ещё один вид вариаций. Они получили названия «**свободные**» или «**романтические**». (Пример: Р.Шуман, Ф.Лист, С.Рахманинов).

Хотя они написаны для фортепиано, значительность содержания, огромный диапазон контрастирующих образов, динамики развития приближает это сочинение к крупному произведению для оркестра. Отсюда и название вариаций – крупная форма. Для создания вариационной формы необходимо не менее двух вариаций.

В XX веке все типы вариаций сочетаются, появляются новые.

Существуют:

1. **Вариации на выдержанную мелодию.** Применяется в вокальной музыке. Сохраняется мелодия, варьирование происходит за счёт сопровождающих голосов.

- 2. Фигурационные вариации.** Тема написана в гомофонической фактуре. В этих вариациях преобразуется сама тема. При этом применяются фигуры: арпеджированные, гаммообразные и т.п. Сохраняются опорные точки мелодии, которые заполняются фигурированным материалом.
Мелодическая фигурация часто возникает в результате появления неаккордовых звуков вокруг опорных точек.
Гармоническая фигурация - то или иное движение по звукам аккорда (арпеджио). Большинство циклов фигурационных вариаций – строгие, так как почти не меняется гармония.
- 3. Жанрово-характерные вариации** – в них каждая вариация это новый жанр. Используется в инструментальной музыке.
- 4. Вариации с темой на конце** – элементы темы разбросаны по всем вариациям, целиком возникает в заключительной каденции.
- Преподаватель:** После работы над вариациями, (обращение к ученику), ты определишь тип вариаций и какой метод варьирования преобладает в вариациях.

III. Практическая работа

Н. Я. Выгодский. «Вариации на тему Паганини».

Ученик проигрывает полностью произведение на фортепиано.

П: Обращение к ученику. «Какими сведениями ты обладаешь, играя эти вариации?»

У: (Самостоятельный поиск информации в интернете).

Вариации написаны органистом, пианистом Николаем Яковлевичем Выгодским на тему итальянского скрипача, композитора XIX века Н. Паганини из 24 –го каприса для скрипки соло (см. приложение №3). На эту мелодию, многие композиторы: Ф.Лист, Й.Брамс, С. Рахманинов, А. Беркович и др. создали свои произведения. Тема вариаций – заимствованная.

П: Если ты будешь ясно представлять себе художественный образ, замысел композитора, то тебе будет легче исполнять вариации. Тема вариаций лаконичная, но очень ёмкая по содержанию. Она как бы символизирует легендарный образ великого скрипача - виртуоза. Паганини был один из первых представителей музыкального романтизма. Характерная черта романтической музыки выражение внутреннего мира человека, его душевных переживаний, противопоставление реальности и мечты, повседневного существования и высшего идеального мира. Для музыканта-романтика был важен процесс борьбы за правду чувств, свободы творческой личности, а не конечный результат. Поэтому так велика роль переходов, плавных смен настроений.

Работа над темой.

Какой характер музыки, настроение в теме?

У: Решительный, энергичный.

П: Да. На это показывают акцент, группа мелких нот (короткий звук, после него идёт ещё короче звук) в первом предложении. Второе предложение – **перепады настроения** – движение мелодии то восходящее, то нисходящее. По направлению движения мелодии можно узнать о характере музыки.

Сыграй тему вариации, в написанном автором, характере.

Ученик проигрывает тему.

П: Для чего используется репетиция в теме ?

У: Для показа двухдольности размера.

П: Есть два способа игры репетиции: 1. собираем пальцы в ладонь; 2. сменяем пальцы на одном звуке, уводя их в сторону. Показ на инструменте.

Какой ты выберешь способ игры репетиции в этом произведении? и почему?

У: Второй, для того чтобы третий палец был подготовлен к проигрыванию группы из 16-х нот.

П: Хорошо. Проиграй репетицию чётко, ясно, крепкими пальцами.

Ученик отрабатывает приём репетиции.

П: Какая интонация в первом и втором предложениях?

У: В первом предложении – вопросительная, во втором – восклицательная.

П: Правильно.

Сыграй всю тему, проведи мелодическую линию, покажи кульминацию этой вариации, но не так ярко, так как главная - будет впереди.

Необходимо мыслить целыми предложениями и вести мелодию до конца. Сыграй всё чётко, конкретно, без лишних движений, в характере.

Работа над вариацией №1.

В этой вариации используется мелизм - короткий форшлаг. Необходимо, чтобы мелизм не доминировал над главным содержанием. Короткий форшлаг – собираем легко и быстро. Отрабатываем короткий форшлаг во всей вариации. Продолжаем работу в вариации над координацией движения и проведении певучего легато в длинном тоническом арпеджио из правой руки в левую. Первый палец левой руки идёт снизу – незаметно подхватывает мелодию правой руки. Отрабатываем триоли – первый звук глубокий, а два остальных легче с одновременным поднятием кисти.

В вариации №1 стараемся отобразить характер разочарования.

Работа над вариацией №2.

П: Какова особенность мелодии ?

У: Мелодия движется то вверх, то вниз, гаммаобразно.

П: Направление мелодии говорит о нерешительности. В этой вариации нам необходимо поработать над соотношением правой и левой руки. Аккомпанемент не должен заглушать мелодию. Гаммаобразные пассажи в правой руке необходимо вести на одном дыхании крепкими пальцами, чётко проговаривая при этом каждый звук. Использовать принцип экономии движения. Поработать над беглостью пальцев в двух последних тактах, так как в них есть технические сложности. 16 ноты одной группы – на одном движении кисти заканчивать на 1 звуке следующей группы. Показ на инструменте педагогом и отработка этого приёма учеником.

Работа над вариацией №3.

Слушаем и проводим ходы в левой руке – круговое движение. Ведём мелодию по опорным звукам в вершине.

Правую руку играем легче.

Работа над вариацией №4.

В этой вариации использованы элементы полифонии. Работаем отдельно по голосам, выделяя верхний звук в терциях и 2-х нотах путём распределения силы нажатия на клавишу. Стараемся постоянно держать в памяти каждый голос и логически завершить построение. Упражнение на двойные ноты: верхний звук громко на нон легато, нижний тихо на стаккато. Сравниваем мелодию со звучанием двух скрипок, альты, виолончели, а также ассоциируем характер музыки со спором с самим собой.

Обратить внимание ученика на 8-ые паузы в конце каждой вариации. Они выражают погруженность автора в пережитое. В переходе от №4 вариации к №5 вариации стоит фермата. Выдержать её.

Работа над вариацией №5.

В этой вариации нисходящее гаммаобразное и арпеджированное движение из правой руки в левую. Работаем над неразрывностью мелодии и ведению её к главному опорному звуку. Отрабатываем техническим приёмом группу 16-х нот с захватом первого звука следующей группы одним собирающим движением. Мелкую технику необходимо играть собранными, округлёнными пальцами. (Показ преподавателем на инструменте).

Работа над вариацией №6.

Завершающая вариация в виде крупных аккордах с перемежающимися арпеджированными восходящими и нисходящими пассажами. Вычленим из общей мелодии аккорды. Работаем над ними, просчитывая пропуски между ними. Так как

ученик имеет не большие кисти рук, играем аккорды на вытянутых пальцах. Распределяем силу звука по аккорду, при этом слушаем и ведём мелодическую линию к самой главной кульминации. Сравниваем образно исполнение аккордов с мощью оркестра, добиваемся глубины и качества звука в них. Арпеджированные пассажи, в виде секстолей, ассоциируем с игрой на арфе. Добиваемся лёгкости, певучести в перекатах волн на одном дыхании. Необходимо в этой вариации обратить внимание на прямую и запаздывающую педаль. Работаем над динамикой. Ноты с фермой перед кодой имеют вопросительную интонацию. Стараемся выразительно исполнить.

Кода.

Ускорение темпа придаёт исполнению произведения выразительность живой речи и показ драматизации. Переход тональности из a-moll в A-dur. Собираем звуки мелодии в аккорды, прослушиваем гармонию. В завершающих тактах вариации соединяем одиночные трели в одну мелодическую мысль. И заканчиваем торжествующим аккордом, в котором содержится восклицательная интонация – верой в светлое будущее.

П: Главное в передаче эмоционального содержания произведения является – темп исполнения и вся временная сторона жизни музыкального образа – темпо-метро-ритм. Необходимо сохранить темповое единство во всей вариации.

П: Глядя на таблицу сравнительного анализа выразительных деталей, ответь, единый ли темп во всей вариации?

У: Да, Allegretto. Только в конце вариаций – ускорение.

П: Так как в классе имеется одно фортепиано, то в этом случае мы воспользуемся следующим методом сохранения темпового единства. Держим в памяти первоначальный темп и стараемся провести его через всю вариацию путём соединения первых предложений каждой части, а также сравниваем темп темы с темпом вариации.

Ученик проигрывает первые предложения, соединяя их, стараясь сохранить единый темп.

П: Возвращаемся к вопросу, который был задан в начале урока: определить тип вариаций и какой метод варьирования преобладает в вариациях с помощью таблицы классификации вариаций по четырём параметрам.

У: Тип вариации – строгие, метод варьирования – фигурационный.

Этап контроля и самоконтроля.

Закрепление пройденного теоретического и практического материала.

Используются дидактический материал, комплект наглядных пособий (карточки, картинки).

Далее исполняется целиком от начала до конца все музыкальное произведение. Цель: практическое закрепление пройденного материала.

В конце урока прослушивание и просмотр видеозаписи игры на фортепиано «Вариации на тему Паганини» Н.Я. Выготского исполняемыми учениками ДШИ Назаровой Анастасией и Соколовским Артемом по ноутбуку (ссылка см.выше). Выставление оценки за урок.

Домашнее задание:

1. Отработать каждый раздел в произведении предложенными приемами, достичь целостности мелодической линии, поработать над развитием образа.

2. Закрепить полученные на уроке исполнительские навыки и выразительно проигрывать произведение целиком.

3. Записать свое исполнение вариаций на мобильный телефон (можно каждую вариацию отдельно), внимательно прослушать видеозапись и поработать над качеством исполнения музыкального произведения.

4. Прослушать еще раз «Вариации на тему Паганини» Н.Я. Выготского в исполнении учеников - конкурсантов в интернете Назаровой А. и Соколовским А. На следующем уроке обсудим их исполнение, сравним со своей интерпретацией.

IV. Подведение итогов урока.

Поставленная цель урока: практическое изучение и освоение закономерностей вариационного цикла была реализована с помощью различных задач. В течение урока осуществлялся педагогический и текущий контроль. В классе была создана доброжелательная, деловая атмосфера. Ученик укрепил свои универсальные учебные навыки, смог сформулировать выводы о типе вариаций и преобладания метода варьирования в вариациях с помощью таблицы классификации вариаций по четырём параметрам.

Постоянная направленность слуха ученика на тщательное прослушивание мелодической линии, слуховое постижение всей фактуры, слуховое внимание к качеству звука, к педализации – всё это залог выразительного, осмысленного исполнения произведения и воспитание профессиональных навыков юного музыканта.

V. Рефлексия.

- Ученик делится впечатлениями от урока;
- Что для нее было сегодня новым;
- Что особенно важно и полезно.

Список литературы

1. Горбунова И.Б. Компьютеры в обучении музыке. - М.: РГПУ, 2002.-110с.
2. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. М. : Советский композитор, 1989 – 143с.
3. Шмидт-Шковская А. О воспитании пианистических навыков. – М.: Музыка, 1985. – 72с.
4. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано / К.А. Мартинсен – М.: Классика – XXI, 2003. – 148 с.
5. Нейгауз Г.Об искусстве фортепианной игры. М.-1987.-240с.
6. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. М.- 2014 . – 176 с.
7. Юному музыканту- пианисту»/сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова. Хрестоматия 5 класс.- Ростов-на Дону: Феникс, 2012.-149с.