

*Гудошникова М.А.,
преподаватель
по классу фортепиано*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
**«Освоение полифонии и воспитание интереса и любви
к полифонической музыке на примере музыки
И.С. Баха и его сыновей»**

**“Нет ничего более прекрасного как приближаться к божественному и
распространять его лучи на человечество” (Бетховен).**

Введение

Музыкальное искусство является наиболее действенным средством эстетического воспитания - тем необходимым дополнением к общему образованию, которое способствует гармоничному развитию личности, «способной к самоопределению и самореализации». Научить детей слышать и исполнять музыку, создавать красивое в повседневной деятельности, преобразовывать, изменять жизнь к лучшему - это одно из направлений эстетического воспитания в дополнительном образовании.

1.Актуальность проекта:

Принципы развития обучения и воспитания и все формы обучения ДМШ призваны воспитывать грамотных музыкантов - любителей и профессионалов, дать им навыки творческого подхода к музыке, ликвидировать или сократить до минимума психологический барьер «боязни» открытых выступлений, развивать возможность практически реализовать творческие способности и потребности самовыражения.

Не секрет, что в наш современный век остро стоит вопрос о возрождении духовности у молодого поколения. Современен ли Бах сегодня? Шопенгауэр заметил, что все то, что претендует на современность, быстрее всего и устареет. А с другой стороны, те, кто просто живет в своем времени и соответствует ему, о том не заботясь, а стараясь проникнуть в суть жизни и законы души, оказываются современными всегда, вечно

Работу над полифоническими произведениями с учениками детских музыкальных школ необходимо рассматривать в связи со всей системой воспитания пианиста в музыкальной школе.

Известно, что глубокое и разностороннее изучение полифонической музыки в детские годы заметно сказывается на дальнейшем художественном росте пианиста. Постигание полифонии – активно воздействует на музыкально – слуховое воспитание ученика, развитие его музыкального вкуса и несомненно влияет на успешное овладение произведениями всех жанров педагогической литературы.

...

Практическая значимость проекта:

Формирование общечеловеческих ценностей и воспитание потребности духовно-нравственного роста учащихся через духовную музыку И. С. Баха имеет большое значение.

Во все времена человек дышит, мыслит и чувствует одинаково, продолжает мучиться одинаковыми вопросами, задавая их себе из века в век. Если духовная музыка прошлых столетий не ушла в небытие, а востребована и в наши дни, значит вопросы поиска Истины, Добра, Любви, Красоты, Веры остаются открытыми. И распахнута душа для сокровенного...

Слушая исполнение имитационной полифонии на переводных экзаменах, концертах, выпускных экзаменах в детской музыкальной школе, приходишь к выводу, что в этой области существуют определенные проблемы.

Недостаточное внимание педагога к изучению с учащимися полифонии, к воспитанию самостоятельности полифонического мышления ученика детской музыкальной школы часто приводит к малоинициативному исполнению полифонической музыки.

Выразительность мелодического материала имитационной полифонии в таких случаях остается не полностью раскрытой. В исполнении наблюдается чрезмерное, нарочитое выпячивание темы, сглаживание контрапунктирующих голосов вне зависимости от степени их выразительного значения. Гомофонно – гармонический характер фортепианного звучания, наиболее непосредственно воспринимаемый учащимся с начальных лет обучения, очень часто накладывает свой отпечаток при изучении полифонии.. В трехголосной полифонии ко всему упомянутому часто добавляются неполнота звучания средних голосов, долгих звуков, невыразительность гармонической вертикали полифонической фактуры. К тому же и в технике исполнения полифонического трехголосия проявляется немало погрешностей (неточности голосоведения в эпизодах

двухголосия в партии одной руки, смещение функций голосов при их проведении в близком регистровом расположении и др.). Аппликатура бывает не менее уязвима при исполнении трехголосной полифонии.

2. Цель проекта

- 1) Обогащение и улучшение образовательной практики, путем освоения новых методик, посвященных работе над произведениями И.С.Баха
- 2) Необходимость систематизации основных положений в изучении полифонических произведений И.С. Баха
- 3) Подготовка, организация и проведение конкурса исполнителей на клавишных, духовых и струнных инструментах предназначенный для учащихся учреждения дополнительного образования, в возрасте от 6 до 15 лет, направленный на формирование высокой мотивации к обучению, выявление творчески одаренных детей и развитие интереса учащихся к духовной музыке И.С.Баха.

Задачи проекта

1. Создание оптимальных условий для освоения полифонического стиля учащимися ДМШ
2. Разработка совместно с педагогами ДМШ Положения о проведении конкурса исполнителей на клавишных, духовых и струнных инструментах, исполнителями в возрасте от 6 до 16 лет а также в номинации «Маэстро»
2. Организация материально-технической базы Проекта;
3. Проведение конкурса на базе ДМШ № 19;
4. Оценка эффективности конкурса для формирования высокой мотивации детей, развития их творческого самовыражения.

3. Основное содержание проекта.

Приобщение к миру полифонической музыки, вершиной которой является творчество И.С. Баха, неперемное условия гармонического развития музыканта любой специальности. Действительно многие препятствия стоят на пути к выразительному и

стилистически верному исполнению музыки великого композитора. Задача педагога – направлять работу ученика, углублять и расширять его знания.

Искусство И.С. Баха-великого творца приобщает к общезначимому, вневременному и к тому, что заложено в тайниках души человеческой и вызывает у слушателей немедленный отклик, пробуждая в них неизведанные ими самими дотоле нравственные силы. «Бах почти заставляет меня поверить в Бога», - сказал Роджер Фрай. Будучи последним, наряду с Генделем, великим композитором эпохи Барокко, Бах пролагает пути к музыкальному классицизму.

Подготовкой к исполнению имитационной полифонии является своевременное воспитание полифонического мышления уже с первых шагов обучения в детской музыкальной школе. Перед педагогом музыкальной школы, закладывающим фундамент в области овладения полифонией, всегда стоит серьезная задача: научить любить полифоническую музыку, понимать ее, с удовольствием работать над ней. Разберём суть непосредственно полифонического жанра. Не каждое многоголосие можно назвать полифонией. Под ним подразумевается такое многоголосие, в котором каждый голос мелодически самостоятелен и где сплетаются несколько таких голосов (минимум, их должно быть два).

Подготовить ученика к восприятию полифонической музыки, пробудить интерес к работе над ней и сформировать умение слышать полифоническое звучание – труднейший раздел в воспитании музыканта. Почти все исследователи музыки, известные исполнители и учителя-пианисты главным направлением в исполнительском постижении многоголосной фортепианной фактуры считают воспитание слухового контроля. Полифонический слух является сложной, обобщённой музыкальной способностью, которая включает в себя целый ряд различных способностей. Это и мелодический слух (т.к. полифоническое произведение состоит из мелодий), и гармонический (соотношение голосов в вертикали), и тембродинамический слух (т.к. каждый голос характеризуется своим тембром и отличной от другой динамикой), чувство ритма, чувство музыкальной логики и способность «охвата формы», способность внутреннего представления сложного полифонического комплекса [8, с. 79].

В связи с чрезвычайной сложностью представленной способности, для её развития очень важно соблюдать поэтапность. Она заключается в постепенности перехода от изучения простых видов полифонии к более

сложным (например, от подголосочной к контрастной и далее к жанрам имитационного многоголосия). Необходимо время, чтобы у ученика сформировался хотя бы небольшой слуховой опыт восприятия полифонической музыки, и поспешность в данном вопросе недопустима. Другая плоскость полифонического репертуара – это произведения композиторов эпохи барокко: И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Г. Пёрселла, Г. Телемана, Д. Скарлатти. В эту эпоху складывались основы музыкального языка – музыкально-ритмические фигуры, связанные с определенной смысловой символикой (фигуры вдоха, восклицания, вопроса). Знакомство с музыкальным языком эпохи барокко служит основой для накопления интонационного словаря юного музыканта и помогает ему понять музыкальный язык последующих эпох.

Шедеврами пьес этого типа являются менуэты, полонезы, марши из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». В форме менуэта Бах выражал различные эмоциональные оттенки – жизнерадостность, задумчивость и печаль. В некоторых менуэтах жанровые черты танцевальности значительно смягчены. Верхний голос любого из менуэтов отличается мелодической гибкостью, ритмическим разнообразием, чередованием различных штрихов. Нижний же голос обычно ведет хотя и самостоятельную по выразительности, но более сдержанную и плавную линию. Так возникает контраст между двумя голосами. Отдельные моменты имитации, встречающиеся во многих менуэтах, должны быть проведены достаточно рельефно, но без нарочитого выделения, подчеркивания, что нарушило бы цельность и плавность голоса. Новая ступень в развитии полифонического слышания ученика – передача значительности, самостоятельности нижнего голоса и в то же время проведение его все же как бы на втором плане. Необходимо добиваться от ученика, чтобы он всегда слушал полифоническое сочетание голосов. Таким образом, развивается не только полифонический слух, а также развивается исполнительский самоконтроль.

Если же слуховое внимание ученика переключается с одного голоса на другой, выделяя лишь отдельные, наиболее выразительные моменты, это всегда заметно. Чтобы преодолеть эту трудность необходимо развивать целый комплекс музыкальных способностей, а также учить рациональному распределению внимания, с помощью которого исполнитель имеет возможность осуществлять несколько действий одновременно.

Для понимания полифонических пьес Баха нужны специальные знания, нужна рациональная система их усвоения. Достижения определенного уровня полифонической

зрелости возможно лишь при условии постепенного, плавного наращивания знаний и полифонических навыков.

Задавая то или иное клавирное произведение, руководитель должен быть уверен, что задание во всех отношениях посильно для ученика. Педагог должен быть уверен, что ученик подготовлен к пониманию смысла произведения. Т.е. переходить от простого к сложному, начиная с менуэтов с их особенностями исполнения, затем маленькие прелюдии с их особенностями, затем маленькие прелюдии с их особенностями, затем доходя до инвенции и может быть и (если повезет) до ХТК.

При изучении инвенций ученик еще более расширяет свои знания. Знакомиться с понятиями имитация, тема, противосложение, интермедия, мотивное строение произведений и их способы и игры и т.д.

Если попытаться кратко ответить на вопрос о том, что же считать целью посвящения ученика в таинство музыки Баха, можно сказать, что это исполнение пьес композитора по Urtext*у. В эпоху Баха исполнительские указания вычитывались из чистого текста произведения. Такое умения предполагало способность безошибочно постигать жанр пьесы, ее мотивное строение.

Включая в работу доступное для ребенка произведение И.С. Баха, можно быть целиком и полностью уверенным, что время не пройдет даром. Исполняя его музыку, ребенок хоть чуточку, но уже прикоснется к великому источнику мелодий и созвучий, безупречных в плане полифонического стиля. А гениальный преподавательский дар Баха поможет лучшему овладению пианистическими навыками и воспитанию слухового внимания.

Приступая к изучению с учащимся произведений эпохи барокко, перед нами встают вопросы типа «Как играть?», «Как передать характер старинной музыки?» Конечно, такие вечные вопросы имеют массу ответов самых различных исследователей. Постараюсь в виде тезисов представить направление по этому пути.

□ Характер произведений. Его очень хорошо определил Л.Н. Оборин, говоря о музыке Баха: Бах «сосредоточен, строг и углублен, даже романтичен (но не сентиментален), мистичен». Его ріано должно быть мужественным и суровым [3].

□ Забота о точности голосоведения заставляет с особым вниманием относиться к аппликатуре. Выбор хорошо «звучащей» аппликатуры имеет огромное значение. Нерациональная аппликатура приводит к большим

потерям, компенсировать которые другими исполнительским приёмами невозможно.

□ При исполнении произведений эпохи барокко следует избегать динамических преувеличений и нюансовой пестроты. Чувство меры по отношению ко всем динамическим изменениям – качество, без которого нельзя художественно убедительно и стилистически верно передать полифоническую музыку.

□ Привычные для нас итальянские обозначения темпа, которые в XVII-XVIII веке выписывались в нотах редко, выражали не столько скорость движения, сколько настроение, характер пьесы, её эмоциональный тонус.

Ученик должен твердо усвоить, что быстрые пьесы того времени не содержат в себе той стремительности, которую мы находим в музыке XIX-XX века [3].

□ Единство метроритма при исполнении полифонии имеет определяющее значение, являясь одним из главных показателей стиля.

□ Неотъемлемым атрибутом полифонической музыки являются мелизмы.

. Мелизмы – это часть мелодии, значит, и исполнять их надо певуче, в том темпе и характере, которые присущи данной пьесе. Не случайно термин «мелизм» произошел от древнегреческого слова «melos», что означает: пение, мелодия [8].

.Педагогические сочинения И.С.Баха, например, его «Маленькие прелюдии» свидетельствуют о глубоком понимании великим музыкантом задач воспитания полифонического мышления у начинающих пианистов. В первой тетради упомянутого цикла, адресованного примерно второму – четвертому классам современных детских музыкальных школ, в сложной для ученика полифонической ткани (имитационного двух – и трехголосия) преобладает кантиленное изложение (см. прелюдии № 2, 6, 7, 11, 12), необходимое в начальный период развития пианиста

4. Достижение цели и решение задач проекта осуществляется в три этапа.

Этапы реализации педагогического проекта:

Этапы	Цель	Форма работы	Содержание	Ответст- в-е	Сроки
--------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------------	--------------

<p style="text-align: center;">I этап Организационный</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературы по данной теме. • Накопление методического материала. • Определение цели, задач реализации проекта. 	<ul style="list-style-type: none"> • Самообразование. • Самоанализ. • Изучение литературы по поставленной теме. 	<p>Определение основных источников информации и необходимых ресурсов для работы.</p>	<p>Гудошник ова М.А..</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2018 года.</p>
<p style="text-align: center;">II этап Практический</p>	<p>Создание методических разработок для реализации проекта. организация материально-технической базы подготовка учащихся к конкурсу разработка программы семинара</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Предварительная промежуточная и итоговая диагностика уровня развития учащихся, степенью владения полифоническими средствами исполнения • Самообразование. 	<p>Открытые уроки, творческие площадки.</p> <p>Участие в концертах, конкурсной деятельности.</p>	<p>Гудошник ова М.А., педагоги ДМШ 19</p>	<p>Сентябрь 2018-май 2012 года.</p>
<p style="text-align: center;">III этап Обобщающий</p>	<p>Исследование результатов практической деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Создание методических рекомендаций и пособий. 	<p>Анализ, обобщение полученных результатов, подведение итогов.</p>	<p>Гудошник ова М.А.</p>	<p>Сентябрь 2018-ноябрь 2019года.</p>

Целевая группа проекта:

-учащиеся учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 16лет

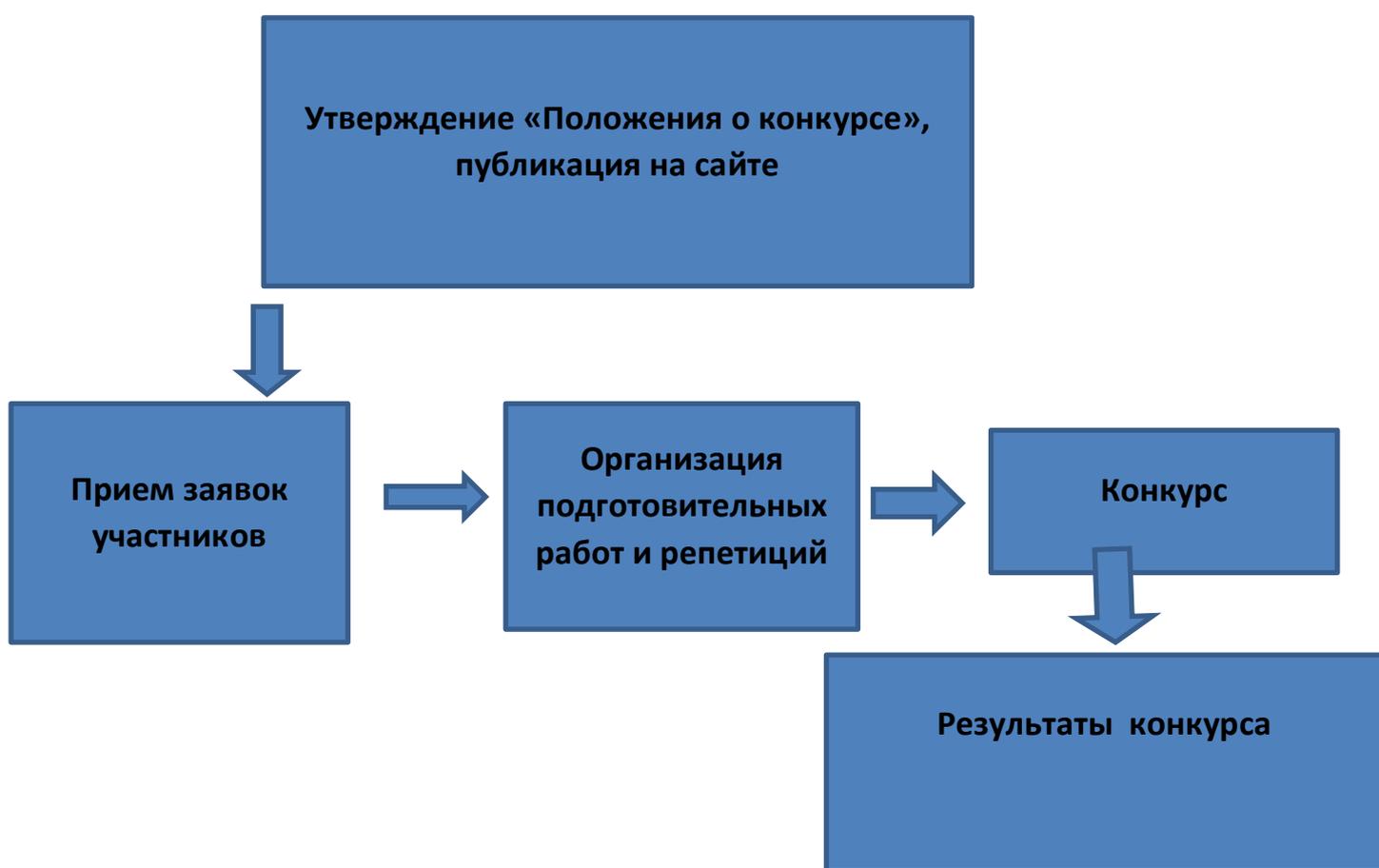
На I организационном этапе изучена методическая литература авторов, которые много внимания уделяли вопросам исполнения полифонической музыки, таких как Браудо И, Алексеев А, Калинина Н В и других. Был обработан методический материал, опубликованный в интернет-источниках.

На II практическом этапе было утверждено положение о конкурсе на лучшее исполнение произведений И. С. Баха и его сыновей, осуществлен прием заявок участников, проведены подготовительные репетиции. 22 декабря 2018 года конкурс был проведен учащимися и педагогами ДМШ №19 . Участникам конкурса было предложено

исполнить произведение И.С. Баха или его сыновей. Это позволило оценить степень проникновения учащихся в музыку И.С.Баха, владение основными полифоническими приемами, развитие умения слышать скрытую полифонию внутри одного голоса, дифференцировать звучание, играя одной рукой двухголосие или умение достичь независимой фразировки в двухголосии и в трехголосии.,а также умение исполнять полифоническую музыку эпохи барокко.

Модель проведения конкурса «И. С. Бах и его сыновья»

Рисунок 1:

Анализ выступлений участников показал, что из 36 учащихся фортепианного отдела 13 исполнителей выбрали для исполнения пьесы танцевального жанра, такие как «Менуэт», «Полонез» и другие из «Нотной тетради» А.М.Баха, 7 учащихся исполнили пьесы из цикла «Маленькие прелюдии», 16 человек продемонстрировали танцы из «Французских сюит», другие произведения великого мастера и его сыновей. К сожалению, не прозвучали в исполнении учащихся трехголосные инвенции

5. Заключение. Для понимания полифонических пьес нужны специальные знания, нужна рациональная система их усвоения. Достижение определенного уровня полифонической зрелости возможно лишь при условии постепенного, плавного наращивания знаний и полифонических навыков. Перед педагогом музыкальной школы, закладывающим фундамент в области овладения полифонией, всегда стоит серьезная задача: научить любить полифоническую музыку, понимать её, с удовольствием работать над ней. Овладение полифонией много дает учащимся не только в плане приобретения навыков, техники исполнения полифонической музыки, развития слуха, но и для музыкально-исполнительской подготовки и культуры в целом.

Можно выделить следующие этапы работы над полифонией:

- I. Приступая к работе над полифонией, необходимо, прежде всего ознакомить ученика с произведением. Основной задачей ознакомления является охват содержания, характера, формы произведения, выразительных свойств его музыкальной речи. Активная роль в ознакомлении ученика со всеми этими компонентами принадлежит педагогу. Исполнение педагогом задаваемого произведения, сопровождаемое некоторыми теоретическими пояснениями – наиболее приемлемая форма ознакомления с пьесами в младших классах. Одной из форм ознакомления в младших классах является совместная игра педагога с учеником произведений 2-х голосного склада. Если ознакомление происходит не как формальный процесс, а в живой, увлекательной и вместе с тем доступной и полезной для ученика форме, оно активизирует его творческую волю на выявление и преодоление исполнительских трудностей.
- II. В непосредственной связи с ознакомлением находится начальный разбор произведения. Разбор-анализ нельзя перегружать теоретическими выкладками. Их необходимо непосредственно связывать с самим исполнением. Уже в самых несложных 2-х голосных полифониях (прелюдиях, фугеттах, инвенциях) необходимо показать ученику, где проходит тема, как она изложена в экспозиционной, средней и репризной частях (в новом ли тональном освещении, или в ритмически измененном виде и т.д.), где находится противосложение и как оно представлено. Следует обратить внимание на интермедии, связки- есть ли в них новый и как трансформируется основной теоретический материал. Вместе с анализом – разбором, или сразу после него (пока лишь в общих чертах) следует выявить и раскрыть музыкально-смысловую роль отдельных элементов произведения, например: каков характер темы, противосложения (плавный,

- спокойный, веселый, игривый и т.д.). Такое начало работы над произведением более доступно и интересно для ученика. Дальнейшая работа связана с непрерывно возникающими исполнительскими задачами в процессе последовательного преодоления трудностей.
- III. Части произведения – это не механическое разделение его на ряд отрезков. Оно должно отвечать музыкально-смысловому принципу и исполнительским возможностям ученика. Наметив сообща с учеником основные большие разделы произведения, необходимо в пределах каждого из них выделить отдельные меньшие части. В зависимости от сложности произведения, способностей ученика, части могут быть различные по величине.
- IV. Работа над голосоведением начинается с тщательного проигрывания отдельных голосов в пределах наиболее коротких отрезков произведения с постепенным охватом все больших построений вплоть до законченного раздела. Уже в работе над отдельными голосами ученик должен услышать и выявить в своем исполнении интонационную и ритмическую характерность мелодики и моменты естественно наступающих в ней цезур (явных и скрытых). Совершенствуя и корректируя далее слухом звучание, ученик вносит в исполнение первые динамические нюансы и штрихи, соответственные смысловому значению мелодики. В 2-х голосных произведениях указанные моменты в равной степени характерны для работы над каждым голосом. После уяснения роли каждого голоса в законченном отрезке произведения, необходимо приступить к работе над объединением голосов в нем.
- V. Работа над голосами неотделима от непосредственно связанного с ней разбора аппликатуры. Непоследовательность, случайность в использовании различных пальцев – результат своевременно не уяснённого им отношения к аппликатурным приёмам. Воспитание самостоятельности в подборе аппликатуры должна находиться в сфере пристального внимания педагога. Прежде всего, следует обратить внимание на музыкально-смысловую роль аппликатуры, её влияние на интонационную и ритмическую выразительность звучания, на певучесть и плавность голосоведения. Правильная игра полифонии – прежде всего игра с правильным ритмом.
- VI. Заключительный этап. Приступив к исполнению произведения в целом, необходимо окончательно установить наиболее характерный для него темп, определить общий динамический план трактовки. Этому должно сопутствовать постепенное снятие отдельных преувеличений в нюансировке, которые были порождены черновой работой в голосоведении. Но это не исключает шлифовки

деталей. Для музыки И.С. Баха более характерно внезапно смена f и p, чем обилие мелких коротких f и p. Контрастный переход логичнее всего осуществлять в местах каденций. О педали. Все легкие пьесы «Нотной тетради» и 2-х голосные инвенции следует исполнять совсем без педали. На последнем этапе – работа над «ансамблевым» соединением голосов.

- VII. Необходимо развивать внимание, укреплять слуховую память, добиться умения начинать играть с любого места. В заключение хочется сказать, что сама практика обучения должна выработать у учащихся умение полифонически мыслить. Благодаря усиленной работе, учащийся научится сознательно разбираться в полифонии и более рельефно, выразительно

Ресурсы.

Кадровые ресурсы: Гудошникова Маргарита Александровна – преподаватель по классу фортепиано (высшее образование, высшая квалификационная категория).

Материально-технические ресурсы: наличие оснащённой материально-технической базы (специальный кабинет, репетиционный зал (сцена)); фортепиано, музыкальный центр, компьютер; учебно-методический и нотный материал, подборка репертуара; записи аудио, видео выступлений, концертов (формат CD, MP3), предметно-развивающая среда (занятия, экскурсии, посещение концертов, школ искусств города и района).

Информационно-методическая среда: теоретико-практические, учебно-методические семинары, мастер-классы, конкурсы

Информационные ресурсы: теоретические работы, дидактический, материал, интернет-ресурсы.

Нормативно-правовые ресурсы: документы регламентирующего характера.

Используемая литература:

1. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие для вузов и училищ» издательство Музыка 1973 г.
2. Калинина Н. «Клавирная музыка Баха в фортепианном классе» издательство Музыка 1974 г.
3. Теория и методика обучения игре на фортепиано: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. А.Г. Каузовой, А.И. Николаевой. – М.: Владос, 2001. – 368
4. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: из опыта работы педагога-пианиста с

детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Учебное пособие. - СПб: Композитор, 2005. - 96 с.

5. Баренбойм Л.А., Перунова Н.Н. Путь к музыке: Книга для начинающих обучаться. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. - М.: Институт психологии РАН, 1997. - 350 с.

6. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. - М.: Классика-XXI, 2003 (ПИК ВИНТИ). - 88 с.

7. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением: психологический анализ. - М.: Классика - XXI, 2004. - 96 с.

8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1967.-93 с.

9. Гафурова И.О. Конструирование среды, развивающей одаренность личности: Дис. ... канд. пед. наук. - Красноярск, 1996. - 165 с.

10. Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика: Теория. Методология. Практика: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 764 с.

11. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. - М., 1965.

12. Глотова Г.А. Творческая одаренность личности. Проблемы и методы исследования: Учебное пособие. - Екатеринбург: УрГУ, 1992. - 127 с.

13. Говор В.Н. Импровизационная деятельность - средство гармонизации личности: Антропометрический подход: (Музыкально-творческое развитие в начальных классах фортепиано ДМШ). - СПб: БАНЭК, ОУЭИ, 1999.-62 с.

14. Годник С.М. Становление профессиональной компетентности учителя: Учебное пособие. - Воронеж: ВГУ, 2004. - 345 с.