муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования города Новосибирска

«Детская музыкальная школа № 10»

Методическая разработка открытого урока на тему:

«Работа над стилистическими особенностями

музыки XX века

 в классе камерного ансамбля ДМШ и ДШИ

на примере

Элегии Д. Шостаковича и Вальса В. Ребикова»

Данный урок разработан

**для учащихся 6-7 классов (класс фортепиано)
ДМШ и ДШИ по 7-летней программе обучения**

Игнатенко С.Б. преподаватель высшей квалификационной категории

Мартынец Е.Л. преподаватель высшей квалификационной категории

Шадринцева И.Ю. преподаватель высшей квалификационной категории

Яушева Е.И. преподаватель высшей квалификационной категории

2020 город Новосибирск

1. **Пояснительная записка**

Игра в ансамбле – является одной из самых универсальных и полезных форм музицирования. Значение такого совместного творчества велико в системе обучения игре на инструменте. С одной стороны, игра в ансамбле помогает ученику преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, вялый или излишне жесткий ритм. С другой стороны, помогает сделать его исполнение более уверенным, ярким, многообразным. Игра в ансамбле станет полезной и ученику с хорошими природными данными, и ребенку со средними или слабыми данными. Главной целью занятий в ансамбле должно стать – формирование и устойчивого интереса к занятиям музыкой.

Начинать занятия надо с доступных детям произведений, в игре которых технические трудности преодолеваются сравнительно легко, а все внимание направляется на художественные цели.

Игра в ансамбле дает расширить репертуар, исполняемый в классе фортепиано, что в свою очередь также играет решающую роль в поддержании интереса у ребенка к занятиям на инструменте.

Ученику, который впервые соприкасается с предметом «Камерный

ансамбль», предстоит узнать много интересного, порой неожиданного из увлекательной концертмейстерской практики. И для кого-то эти первые впечатления, первые прикосновения к тайнам концертмейстерского мастерства, возможно, будут судьбоносными, и ученик, став взрослым музыкантом, навсегда останется в плену у этой увлекательной профессии.

Концертмейстер - единица собирательная, он – универсальный музыкант, ему приходится играть с разными инструментами, с хором, с вокалистами, все это имеет свою специфику. Концертмейстер должен читать с листа, транспонировать, быть очень эрудированным музыкантом, т.к. в поле его деятельности попадает большой и разнообразный репертуар.

Концертмейстер должен иметь профессиональный комплекс, полноценная реализация которого дает хороший музыкальный результат.

Составляющие комплекса:

1. Любовь пианиста к концертмейстерскому исполнительству.
2. Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальных задач.
3. Чувство партнерства, сопереживания.
4. Умение подчиняться творческой воли солиста, стать с ним единым музыкальным целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям
5. Знание специфики инструментального и вокального исполнительства: штрихи (у струнников), дыхание (у певцов и духовиков), агогика (у тех и других), тесситура (у вокалистов).
6. Быстрота реакции на сцене во время исполнения.
7. Дирижерское предвидение, предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во время публичного выступления.
8. Умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические комплексы (арпеджио, гаммы), особенно при чтении с листа
9. Общая музыкальная эрудиция: из знания музыки, больших музыкантских накоплений и рождается чувство стиля, меры и вкуса

Концертмейстерское ремесло включает в себя много составляющих, но результатом должно стать гармоничное, естественное музыкальное целое с солистом, нахождение верного звукового баланса. Общая звуковая картина складывается из музыкального взаимодействия солиста и концертмейстера.

Влияют на нее следующие факторы:

1. Специфика музыкальных инструментов, которым приходится аккомпанировать:

а) струнные инструменты. Скрипка звучит ярче, светлее, чем виолончель и альт, к тому же на струнных инструментах иногда играют штрихов пиццикато, иногда пользуются сурдиной - это особый струнный тембр, который звучит не часто, но о нем надо знать; верхние струны на скрипке звучат ярче, звонче, чем бас;

б) голос - особый инструмент, живой организм, который дышит.

Концертмейстер должен привыкнуть к тому, что любые, самые сложные фактурные проблемы пианиста, должны быть подчинены живому дыханию солиста.

1. Фактура фортепианного сопровождения

Фактура может быть густой и плотной, а может прозрачной и разреженной, именно это иногда играет решающую роль в поисках звукового баланса между солистом и концертмейстером. Аккордовая фактура всегда более массивна, нежели фигурационная. Но не надо забывать, что одним из элементов фактуры, ее качественной стороной является регистр.Следует иметь в виду, что типы аккомпанементов могут быть разными:

* гармоническое сопровождение (чередование бас-аккорд);
* арпеджированные аккорды, либо аккордовые фигурации, смешанный тип;
* сопровождения с элементами подголосочности.

Последовательность изучения этих типов аккомпанементов примерно такова, как она записана выше.

1. Темп произведения

Большую роль в составлении целостной музыкальной картины играет темп произведения. У начинающего концертмейстера помимо проблемы создания звукового баланса с солистом есть еще и проблема ритмического, агогического, а иногда и физического совпадения с солистом. Самая большая ошибка неопытных концертмейстеров: услышал - сыграл, а это значит -опоздал. Предслышал солиста (как дирижер - оркестр) - и сыграл вовремя.

1. Игра по нотам

Одной из проблем в концертмейстерском классе является игра по нотам. В классе по фортепиано задача была прямо противоположная - выучить всю фактуру наизусть, «уложить» в памяти и в пальцах весь тот звуковой комплекс, который зафиксирован в нотах. В классе аккомпанемента создается своеобразный «концертмейстерский треугольник»: глаза - ноты -

руки на клавиатуре, который должен «работать» во время аккомпанемента солисту. Именно для того, чтобы одновременно видеть нотный текст и брать нужные клавиши, важна правильная посадка за инструментом, при которой из поля зрения концертмейстера не уходят ни руки, ни ноты. Конечно, концертмейстер, аккомпанирующий солисту на сцене, практически знает текст наизусть, но это не освобождает его от ответственности, контроля над всей звучащей партитурой. Он должен слышать то, что звучит, и видеть то, что вскоре будет озвучено. Работа концертмейстера уникальна, и пианист, овладевший мастерством аккомпанемента, всегда будет чувствовать свою востребованность и в сфере музыкального исполнительства, и в сфере домашнего музицирования.

1. **Разработка урока**

Цель урока:

* познакомить учащегося с основными стилистическими особенностями музыки XX век на примере Элегии Д. Шостаковича и Вальса В. Ребикова в классе камерного ансамбля

Задачи:

 Образовательные:

* воспитание у учащихся основных навыков ансамблевой игры;
* умение слышать свою партию в общем контексте произведения;
* развитие и закрепление навыков чтения нот с листа, быстрой ориентации в тексте;
* расширение музыкального кругозора за счет изучения произведений музыки XX века;
* воспитание творческой дисциплины и коллективной ответственности.

Развивающие:

* развитие образного мышления на примере Элегии Д. Шостаковича и Вальса В. Ребикова;
* развитие музыкального мышления в процессе работы над выбранными произведениями;
* развитие артистизма и способности владеть своими эмоциями и чувствами;
* развитие межпредметных связей между предметом камерного ансамбля и предметами теоретического цикла.

Воспитательные:

* воспитание сосредоточенности, внимания и терпения при совместном музицировании;
* воспитание чувства ответственности;
* воспитание творчески мыслящей личности.

Методы, используемые на уроке:

* концентрический (усвоение знаний на новом витке осмысления);
* логический: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному);
* сравнение, обобщение, анализ;
* словесный - беседа.

Содержание урока:

На предварительном этапе работы над произведением необходимо

* познакомится с творчеством Д. Шостаковича и В. Ребикова
* найти основные черты стиля каждого композитора
* понять, какое место занимают изучаемые произведения в творчестве каждого композитора

В. Ребиков – один из позднейших представителей искусства городской бытовой лирики. Стиль письма и особенности композиторского мышления В. Ребикова представляются продиктованными принципами камерности.

Он сформулировал свое творческое кредо следующим образом: «Музыка для меня лишь средство передавать мои чувства слушателям. Музыка - язык чувств… Я пишу под диктант одного лишь чувства… Если написанное мною вызывало во мне всегда одно и то же чувство, то я считал написанное удачным. Я заметил также, что если я делал некоторые изменения в записи с точки зрения теоретика, то от этого страдал аромат настроения».

Простота произведений Ребикова проявляется во многом: миниатюризм, чувствительность образов, бесхитростность фактуры и мелодико-интонационной сферы, "демократизм" жанровых ориентаций. В этом и есть сила и оригинальность художника, характерная черта его художественного дарования. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о камерной природе дарования В. Ребикова.

Камерность, тяготение к миниатюрности в музыке выражается через использование целого комплекса средств: внимание к внутреннему миру человека, «камерность» образов; предпочтение камерных жанров (фортепианные миниатюры и др.); тяготение к малым формам фортепианной музыки; простота, скромность и аскетичность выразительных средств.

Его самым известным сочинением стала опера «Ёлка» (по сказке «Девочка со спичками» Андерсена и рассказу «Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского, 1903.) **Вальс** - самый популярный номер оперы. Он является кульминацией всего музыкального произведения, трогательный, печальный и поэтически-нежный. В работе над этим произведением от ученика потребуется создать атмосферу сказочных грез, суметь стать для солиста

Д. Шостакович – один из наиболее самобытных, оригинальных, ярких художников. Вся его творческая биография – путь истинного новатора, совершившего целый ряд открытий в области как образной, так и – жанров и форм, ладово-интонационной. В то же время, его творчество органично впитало лучшие традиции музыкального искусства. Творчество Д. Шостаковича являет очень значимый период и в искусстве, и в жизни. Его искусство обнажает его истинную суть, характер и противоречия. Оставаясь художником своей эпохи, Шостакович мыслит, строит свой художественный мир в тех формах и теми методами, которые складываются в культуре.

Шостакович, обращаясь ко всем музыкальным жанрам, переосмыслил поэтику музыкально-выразительных средств. Его музыка с одинаковой силой отображает и внешний, и внутренний мир человека, противостояние злу во всех проявлениях, силу духа — как отдельного человека, так и целого народа, — через резко контрастные сопоставления, неожиданные «вторжения» и смены планов.

Произведение **Д. Шостаковича Элегия** (греч. ελεγεια — жалоба) — камерное музыкальное произведение задумчивого характера. Образное и художественное содержание этого произведения не выходит за рамки обычного представления. Это произведение, подобно колыбельной, погружает нас в мир мечтаний, созерцательной лирики. Особенного внимания от ученика потребует образное переключение, созданное включением неожиданных гармоний в партии сопровождения и изысканной мелодической линии в партии солиста.

На основном этапе в работе над произведением необходимо

* изучить партию сопровождения, отдельно изучив партию скрипки;
* при работе с иллюстратором, обращать внимание на штриховые особенности в партии скрипки, на баланс звучания, на развитие основной музыкально-художественной мысли произведения;
* детально отработать все элементы музыкального материала: фразировка, дыхание, формообразующие элементы и т.д.

На заключительном этапе в работе над произведением необходимо

* уделить внимание целостности исполняемого произведения
* подготовиться к публичному выступлению

Итогом работы над произведением может стать концертное исполнение изучаемых произведений

[**https://youtu.be/EzSNVL3eTAI**](https://youtu.be/EzSNVL3eTAI)

В. Ребиков Вальс, исп. Герман Мария ф-но, класс преп. Шадринцевой И.Ю., иллюстратор Игнатенко С.Б. скрипка

[**https://youtu.be/fq4PpUs1ADU**](https://youtu.be/fq4PpUs1ADU)

Д. Шостакович «Элегия» исп. Шарыпова Александра ф-но, класс преп. Мартынец Е.Л., иллюстратор Игнатенко С. Б.

III. Заключение

Камерная музыка – одна из самых притягательных сфер исполнительского искусства, несомненно, она обладает огромной силой воздействия и способна приобщить к высокому искусству самого широкого слушателя.

Совместное музицирование развивает культуру музыкального общения, активизирует творческую волю, слуховые представления, подсказывает решения, которые могли быть не найдены с самим собой.

Установить правильный баланс звучания – одна из основных задач ансамблевого исполнительства. Широкий диапазон динамических возможностей фортепиано требует от пианиста тщательного регулирования звука, сближения его силы и характера со звучанием других инструментов.

Методическая литература

1. Асафьев Б. О музыке XX века. Л., 1982
2. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования. Педагогика и исполнительство. М., 1996
3. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Очерки. 2 изд. Л., 1990
4. Данилевич Л. В. Дмитрий Шостакович: Жизнь и творчество. — М.: Советский композитор, 1980
5. Зеленин В.М. «Работа в классе ансамбля» Минск,1979
6. Зыбцев А. Из опыта работы педагога класса камерного ансамбля. М.М.1980.
7. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред. К. Аджемов. М., 1979
8. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся. М., 1981
9. Кучакевич К. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля/Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып.3. М., «Музыка», 1991
10. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991
11. Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века. Ред.-сост. М. Арановский. М., 1997
12. Томпакова О. Владимир Иванович Ребиков. Очерк жизни и творчества. М., 1989