Открытый урок преподавателя фортепиано МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» Сарачаковой В.В. с обучающимся 8 класса Сарачаковым Артёмом, апрель 2023г.

Реализация межпредметных связей на уроке фортепиано при работе над художественным образом в произведении П.И. Чайковского «Май. Белые ночи» из цикла «Времена года».

Прежде чем начать этот урок, хотелось бы сказать несколько слов о том, почему я обратилась к данной теме в контексте межпредметных связей. Дело в том, что очень часто каждый преподаватель работает в рамках только своего предмета. Преподаватели сольфеджио нацелены на развитие музыкального слуха, на изучение отдельных элементов музыкальной речи и т.д. Преподаватели музыкальной литературы, изучая лучшие образцы мировой музыкальной культуры, развивают у детей навык анализа музыкальных произведений и способность их запоминать. Преподаватели специальности, озабоченный тем чтобы подготовить ребёнка к академическим концертам, экзаменам, техническим зачётам, реализовать годовые программные требования, направлено на развитие исполнительских, технических навыков, и часто преподаватели не находят времени для того, чтобы заняться анализом формы, гармоническим анализом. В результате обучающийся воспринимает сольфеджио, музыкальную литературу, как нечто отдельное от специальности. У него музыкально-теоретические знания скапливаются, как бы в отдельном секторе психики, никак не связанным с игрой на музыкальном инструменте. Чтобы избежать этого разрыва, было бы великолепно, если бы преподаватели-теоретики чаще обращались к анализу музыкальных форм произведений из репертуара детей, тех произведений, которые они играют на специальности. А нам специалистам, анализируя эти произведения максимально выявлять те знания, которые они получают на теоретических дисциплинах. И затем, уже в процессе работы расширять и углублять их.

Артем, мы с тобой хорошо знаем, что для того, чтобы произведение прозвучало профессионально, грамотно, с глубоким пониманием того что происходит в этом произведении, чтобы раскрыть художественный замысел произведения, мы должны произвести его анализ. Анализ мелодический, гармонический.

Что еще мы можем с тобой анализировать?	Форму, тональный план.
Кроме того очень важно учитывать в какую эпоху жил и творил композитор. Мало того, в какой период своей жизни он сочинил произведение. Потому что юношеские произведения- они, как правило, амбициозны, с юношеским максимализмом, зрелые произведения – это уже другое содержание, это уже другое наполнение.	
Ты уже с Чайковским хорошо знаком, вы и на музыкальной литературе проходили его творчество и вообще музыка Чайковского сопровождает нас всю жизнь, да?! И мы с тобой ужу много о нём говорили. Тезисно, что ты можешь сказать о Нем?	П.И.Ч. это великий русский композитор – романтик, дирижер. Один из величайших композиторов мира, автор более 80 музыкальных произведений, это и симфонии, оперы, балеты, концерты, вокальные и инструментальные произведения, много фортепианной музыки. Один из самых исполняемых композиторов во всем мире. Родился Петр Ильич Чайковский в 1840 году в городе Воткинск в многодетной семье инженера. Затем жил в Санкт-Петербурге, закончил там консерваторию. После окончания консерватории Чайковский был приглашен в Московскую консерваторию на должность профессора. Умер Чайковский в Петербурге в 1893году от холеры
А что ты можешь сказать о романтизме как таковом? Что присуще эпохе романтизма?	самая важная часть это конечно же внутренний мир человека и его самовыражение
Кстати, русской исполнительской и композиторской школе было присуще завершенность формы, завершенность и лаконичность музыкальной мысли, ясность мысли музыкальной, лишенной какого-либо украшательства. И это сохранилось по сей день в русской исполнительской и композиторской школе.	
Скажи пожалуйста в какой период своей жизни Чайковский написал времена года?	Начал работу в 1875 году, к тому времени он уже окончил училище правоведения, Петербургскую консерваторию, так же у него за плечами было 10 лет работы в Московской консерватории, к тому времени он уже написал половину своих симфоний и опер, большое количество симфонических поэм.
Вообще все эти пьесы-миниатюры из цикла очень перекликаются с рассказами А.П.Чехова. И у Чехова и у Чайковского, можно сказать, что жизненным кредо было моральная чистота, и тот и другой к этому всегда стремились и это несомненно, отразилось в их творчестве.	
Май. Белые ночи. Читаю эпиграф Афанасия Фета	
Скажи пожалуйста, вот эти эпиграфы к пьесам Петр Ильич выбирал сам?	Нет. Эпиграфы выбирал сам Бернард, но эпиграфы от выбирал очень тонко, с хорошим вкусом он обращался к тем авторам, к которым обращался и сам Чайковский, это Пушкин, Фет, Вяземский, Кольцов, Майков, поэтому Ч. с ним легко согласился.
- Чайковский был симфонистом, прежде всего, он мыслил оркестрово-полифонически. Разбирая произведения, работая над ним, мы буквально по всему тексту это видим.	
- Сейчас мы прослушаем произведение в исполнении симфонического оркестра и следим по нотам – каким инструмент он предпочел отдать ту или иную реплику. Слушаем. (8,58мин)	
Скажи пожалуйста какую характеристику ты можешь дать образу этой пьесы?	Характер произведения заложен в самом названии «Белые ночи» - призрачность тающего света майской ночи и красота архитектура С-Петербурга.
Да некая зыбкость и иллюзорность. Кстати в самой фактуре произведения заложены все средства музыкальной выразительности, которыми воспользовался Чайковский, чтобы передать этот образ. Кроме того «Май» такая удивительная пьеса, что в ней отражен и стиль композитора: все что присуще стилю Чайковского – присутствует и в нашей пьесе.	
- Ты можешь сказать что характерно стилю Чайковского?	Полифоничность, чёткость, ясность формы, большое количество модуляций.
Да, всё верно. Также – огромная любовь к русской природе, русскому человеку, его характеру. Что ещё?	Использование различных тесситур.
Да совершенно верно. Обильное использование различных тесситур. Также ты совершенно верно сказал о модуляциях. Очень характерно для Чайковского сочетание тональностей, которые он здесь использует: *Т-Медианта-Т,* и вообще для русских композиторов.	
- Скажи в какой форме написано произведение?	В 3-х частной форме.
А в каком тональном плане?	Основная тональность Соль мажор. **1ч** идет в соль мажоре. **2ч** это си минор (тональность 3 ступени – медианты) и **3ч** – это реприза 1 части – снова соль мажор

1 часть. 1 период

А сейчас мы с тобой проанализируем 1 часть.	Играет 16т.
- Артем скажи пожалуйста, какие средства музыкальной выразительности использовал здесь Чайковский, чтобы передать этот образ иллюзорности, неги майской ночи?	1. Во-первых сам темп andantino – спокойный укачивающий 2. Мягкое арпеджиато 3. Необычный тональный план
- А в чем заключается его необычность?	Несмотря на то, что основная тональность Cоль-мажор, начинается 1ч. в тональности Доминанты (Ре мажор), после чего идёт модуляция в большое количество разных СЕПТАККОРДОВ, и получается модуляция в МИ-МИНОР, затем СИ-МИНОР, после чего закрепляемся в РЕ-МАЖОРЕ
Так же стоит отметить то, что здесь композитор использует одно из самых ярких свойств – полифоничность. Скажи, а где здесь появляется полифония и какая?	Первый раз появляется в 4 такте. Это имитационная полифония.
Что ты можешь сказать о размере произведения?	Размер 9/8 – необычный размер.
Да, размер необычный, но характерный для русской народной музыки. А РНМ Чайковский очень любил, часто цитировал её в своих произведениях, здесь в этом цикле, он нигде не цитирует, но черты РНМ – всегда присутствуют. Скажи а размер 9/8 это какой размер?	Трёхдольный.
Да. А вот скажи как слышатся начальные интонации. Играю.	Как двухдольные
То есть, смотри, идёт наложение двухдольной интонации на 3-х дольный размер. То есть Чайковский здесь использует, так называемую ПЕРЕКРЕСТНОСТЬ, когда два 3-дольных такта включают в себя три 2-дольные интонации.	
Посмотри как тщательно выписаны артикуляционные лиги – соединяющие 2 звука. Вообще все верхние ноточки у Чайковского должны быть очень хорошо пропеты, особенно если это сильная доля. И вот это хитрый прием ПЕРЕКРЕСТНОСТИ, что он даёт? Он даёт агогическую окраску этим лигам. Не динамические, как например Моцартовские лиги, а именно АГОГИЧЕСКИЕ, то есть чуть-чуть МИКРО – зависнуть на этой нотке, но это должно быть встроено в общее движение и ни в коем случае не преувеличить этот момент, дабы не развалить мотив и не впасть в манерность. То есть агогика должна быть умеренной.	Ещё раз играет 1 период.
В конце мы переходим в верхнюю тесситуру, тающий мотив, (ФЛЕЙТА) что очень важно не растерять все звуки аккорда – причем каждому звуку принадлежит какой-то инструмент.	

1 часть. 2 период

Скажи, что здесь использовал Ч. чтобы передать характер?	1. Низходящая мелодия в разных тесситурах: с 3 октава до Большой
А какая форма во 2 периоде?	2-частная. 4 такта – новый материал. 3 такта – РЕПРИЗа, 3 такта – каденция. Показывает.
Здесь тоже присутствуют модуляции. Скажи в какой тональности начинается II период?	CИ-бемоль-Мажор.- Тональность медианты.
Да, отклонения в тональность медианты – свойственно не только Ч, но и всем композиторам-романтикам. И это нужно обязательно показать- ТЕМБРАЛЬНО. После ТАЮЩЕГО Аккорда, Ω•и ПАУЗЫ – в этом таинственном свете – появляется СИЛУЭТ и обозначить его нужно очень активным кончиком 5 пальца – и 1 нотку агогически немножко оттянуть.	
А дальше давай посмотрим – как можно распределить оркестрово какие инструменты можно услышать? Я играю.	1- Арфа 2- Фагот
Каденция, играю, Что можно услышать когда долгая СИ? (Свойство нашего инструмента - в обертонах можно услышать все инструменты симфонического оркестра) Поэтому очень важно соблюдать ПАУЗЫ – они на вес золота, нужно обязательно их слушать.	

II часть

Какая форма у 2 части?	3-х частная. Обозначает.
Сейчас ты исполни пожалуйста, обязательно обозначь все артикуляционные лиги (здесь они МОЦАРТовские – динамические), все паузы важно сделать снятие – но без **отскока- деликатно.** Важно провести – основной верхний голос- он должен плыть над всей фактурой. Кстати – какая фактура?	Полифония – 4-х голосная.
Но прежде: сыграй и пропой мне 4 такта только верхний голос, Затем только – басовый. И в каждой руке – получается по 2 голоса. Шикарные подголоски- которые тоже можно оркестровать.	Играет
Работаем: 1. Пульсация - шестнадцатыми, играет только 1 и 4 голоса. 2. 1и 2 голос – разными руками. Второй голос – подстраивается под 1 голос мелодии. 3. BASSO OSTINATO – напряженный бас, который в результате приводит нас к ликующей кульминации. Это прием очень часто используется Ч., чтобы передать нарастающее напряжение. 4. Переход к кульминации – НОН ЛЕГАТО, но палец отпускает ноту в последний момент, перед тем как перейти на следующий, стараясь до самого конца дослушать	Играет. Не быстро.
Кульминация – 10 тактов	
Как ты думаешь здесь играют отдельные инструменты или весь оркестр?	Весь оркестр. Тутти.
Обрати внимание - в левой руке – это не отдельные пассажи – а реплики – и очень важно не пересидеть на верхней ноте и снять сделав паузу	
В какой тональности?	ФА-диез Мажор.
3 часть	
И кульминация переходит в репризу – 3 раздел, в какой он тональности?	си-минор.
Что происходит в этом разделе?	Это видоизменённая реприза 1части. А во втором предложении - тихая кульминация
И здесь нужно очень хорошо, очень красиво-трепетно пропеть верхний голос. Очень тёплым тембром. Каким инструментом можно было поручить эту партию?	Скрипкам.
Работаем: 1. Верхний голос. Также в последний момент переходим на следующую ноту. 2. Только бас. 3. 1 и 4 голос 4. С подголосками – ни в коем случае не теряем подголоски – прослушиваем все ноты. Родниковое, чистое, прозрачные – все мелодические линии будто выписаны тонким пером. Нужно услышать каждый изгиб мелодии. К этому нужно стремиться.	

3 часть. Реприза.

Что представляет собой 3 часть?	Это реприза 1части, с небольшой каденцией в конце.
Используется BASSO OSTINATO, только он здесь – не нарастает, а наоборот – тающий, возвращающий нас назад в образ уснувшего города Санкт-Петербурга.	