

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Красногвардейская детская школа искусств»

**Методическая разработка
открытого урока на тему:
«Особенности изучения кантилены»**

*Подготовила преподаватель
по классу фортепиано Писаревская И.В.*

2015г.

Тема урока: Работа над пьесами кантиленного характера**Цель урока:**

- Развитие навыков игры кантилены: достижение певучего легато, ровности звучания, баланса мелодии и сопровождения.
- Освоение приема запаздывающей педали.

Технические средства

обучения: музыкальные записи вокальных произведений.

Характеристика учащихся:

Заздравных Екатерина обладает хорошими музыкальными данными: ритмом, памятью, музыкальностью. Наличие абсолютного музыкального слуха затрудняет игру по нотам, очень быстро учит текст наизусть. Учащаяся умеет слушать, играет содержательно и музыкально, обладает сценической выдержкой.

Бескровная Анастасия имеет хорошие музыкальные способности. Умеет держать в памяти все сделанные замечания, и исправляет их. В работе помогают такие качества учащейся, как чувство ответственности, большая трудоспособность, самостоятельность. Выступление учащейся отличается художественностью, технической оснащенностью.

Ход урока**I. Организационный момент.****II. Методическое сообщение: «Особенности работы над кантиленой»****III. Работа над пьесой С. Майкапара «Раздумье»**

1. Прослушивание пьесы в исполнении учащейся.

2. Беседа с учащейся о композиторе, его творчестве, образных сферах.

Самуил Моисеевич Майкапар известный пианист и композитор, преподаватель Петроградской консерватории, музыкальный писатель. Разносторонне одаренный музыкант, Майкапар был известен как автор целого ряда фортепианных пьес для детей и юношества. В частности, большую популярность завоевал его цикл фортепианных миниатюр «Бирюльки», его романсы и «Музыкальный слух» (Москва, 1900). Родился в г. Херсоне 6 декабря в 1867 году.

- Какой характер имеет данная пьеса?

- *Светлый, спокойный, напевный. Это программная миниатюра спокойного, ласкового характера. В пьесе слышится светлая грусть, музыка задумчивая, сосредоточенная.*

- Какие средства музыкальной выразительности использует композитор?

- *Спокойный темп (Анданте), напевная плавная мелодия, минорная тональность (a moll).*

- в начале и в конце музыка спокойная, а в середине звучит настойчивее, громче. В пьесе три части.

Первая часть спокойная, задумчивая, немного грустная. Прислушайся, мелодия повторяется дважды. Второй раз она звучит немного по-другому, тише, вкрадчивее, робко, сопровождение прерывается паузами. В средней части музыка звучит громче, настойчивее, с волнением. В этой части меняется тональность. В пьесе тоже есть кульминация. Но не всегда она бывает громкой. Она бывает и тихой, как эта. Музыка вдруг поникает, звучит с сожалением, грустно замирает на одном звуке. После кульминации возвращается мелодия первой части. Но как она теперь звучит? Мелодия звучит тихо, отрывисто.

3. Работа над мелодией.

- проучивание партии правой руки, определение кульминационных точек, достижение интонационной выразительности;

- работа над фразировкой, динамическим развитием:

Основные недостатки в исполнении кантилены в большинстве случаев связаны с недослушиванием звука и недостаточным ощущением движения мелодии. Эти два фактора, свойственные всякому исполнительскому процессу, на первый взгляд, противоречат друг другу. Дослушивать звук – это значит слушать предыдущее, а ощущать движение музыки – это думать и слушать «вперед» (предслышать, предощущать дальнейшее развитие).

На самом же деле эти тенденции должны дополнять друг друга. Говоря о дослушивании, надо иметь в виду движение звука, а не покой.

Всем педагогам-пианистам знакома такая картина: ученик хорошо тянет мелодию к смысловому аккорду, берет его, и тут же спина резко опадает. Руки держат аккорд, а музыка оборвалась...

Нужно постоянно напоминать ученику о том, что он должен не просто формально выдержать длительность ноты, а дослушать ее в движении. Если ухо не слышит звук до конца, то палец становится пассивным, рука расслабляется, и каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а берется как бы заново, с помощью нового движения руки. В результате, фраза становится разорванной, а исполнение – статичным.

Умение слушать звук в сочетании с ощущением движения позволяет добиться певучего легато, цельности музыкальной фразировки.

- прослушивание записи вокального произведения *П.И. Чайковского «Романс»*, с целью обратить внимание учащихся на выразительность звуковедения, на безупречное *legato*, на филировку звука в концах фраз.

4. Работа над достижением нужного баланса звучания мелодии и аккомпанемента:

- совместная игра с педагогом (правую руку исполняет ученик, левую – педагог) с целью реально услышать соотношение звучания;
- выразительное исполнение голосом мелодии под аккомпанемент педагога.

5. Работа над pedalью:

- упражнения для освоения приема запаздывающей педали: извлекается звук, рука снимается, и звучание продлевается при помощи одной педали; затем нажимается соседняя клавиша, одновременно с этим педаль поднимается, затем вновь опускается, и оба звука связываются друг с другом. Необходимо активизировать слуховой контроль ученика – особенно в момент слияния звуков: нужно вовремя «подхватить» новый звук pedalью, не дав ему наслоиться на предыдущий;

- игра партии сопровождения с правой pedalью.

6. Закрепление материала, пройденного на уроке:

- исполнение пьесы с учетом проделанной работы;
- обобщение задач, стоящих перед учеником.

IV. Работа над пьесой В. Купревича «Осенний эскиз»

1. Прослушивание пьесы, в исполнении учащейся *Бескровной Анастасии*.

2. Беседы с учащейся о композиторе, его творчестве.

Виктор Викторович Купревич родился 16 июня 1925 года, в городе Каунас — российский композитор литовского происхождения. Сын композитора Виктора Купрявичуса, брат Гедрюса Купрявичуса.

Окончил Московскую консерваторию как пианист (1951, класс Марии Юдиной) и композитор (1960, класс Анатолия Александрова).

В 1951—1954 гг. преподавал в Магнитогорском музыкальном училище. В дальнейшем работал в Москве, руководил различными инструментальными ансамблями (в том числе ансамблем «Балалайка»), с 1965 г.), в 1963—1964 гг. заведовал музыкальным отделом журнала «Кругозор».

Автор балета «Семиклассница» (1962), музыкальной комедии «С первого взгляда» (1967), симфоний, фортепианного и скрипичного концертов, хоровой и инструментальной музыки. Написал ряд сочинений для эстрадного оркестра, значительное количество эстрадных песен, из которых наибольшей популярностью пользовались «Старая мельница» (репертуар

Муслима Магомаева) «Пряники русские» в исполнении Жанны Горошени, «Пингвины», «Эхо» в исполнении вокального квартета «Аккорд». Среди других исполнителей песен Купревича были Лев Лещенко, Олег Анофриев, Татьяна Шмыга. Автор музыки к множеству мультипликационных фильмов, в том числе «Часы с кукушкой», «Огневушка-поскакушка», «Осенние корабли», «Лошарик» и др.

Пьеса «Осенний эскиз» написана в простой 2-х частной форме. Характер спокойный, несколько печальный, тональность е moll. Темп Andante (не спеша). Мотивы мелодии во второй части повторяются на октаву выше.

3. Работа над мелодией:

- осмысление мотивов, фраз, кульминационных точек;
- достижение интонационной выразительности, а также цельности мелодической линии; важно дослушать фразу, сделать «дыхание», и вступить мягко на затакт.
- работа над звуковой ровностью и певучестью в ритмическом рисунке; каждый мотив мелодии начинается после паузы. Очень важно для ученика добиться мягкого звучания первой ноты.
- распределение веса правой руки между мелодией и подголосочным элементом.

У каждого из педагогов есть свои методы обучения горизонтали:

Я начинаю учить горизонтальному слышанию довольно рано, когда ученик играет простые песенки еще non legato, говоря при этом примерно следующее: «В каждой фразе есть главная нота, к которой тянутся все другие ноты и которая придает фразе смысл». Привожу примеры. И, после этого, в классе мы начинаем отрабатывать движение к вершине.

На дом периодически даются задания: найти в каждой фразе главный звук. Учимся интонировать вершину «культурным», «воспитанным» звуком, а не «криком».

Очень часто рояль у неопытных пианистов, особенно в кантилене, «не звучит» потому, что они не умеют правильно распределять планы звучания: выдвинуть одни элементы вперед и убрать, то есть приглушить, завуалировать другие. Именно от звуковой дистанции зависит истинная выразительность каждого элемента.

По выражению Г.Нейгауза музыкальное произведение становится «всадником без головы», если гармония и бас пожирают мелодию или «безногим калекой», если бас слишком слаб или «пузатым уродом», если гармония пожирает и бас, и мелодию.

Таким образом, эстетически целостное звучание фортепиано требует постоянного тончайшего слухового внимания.

4. Работа над сопровождением:

- гармонический анализ, разбор тонального развития;
- детальная работа над 2-х голосием в полифонических эпизодах;
- работа над линией баса;

- достижение цельности и ровности звучания аккомпанемента.

5. Работа над приемом запаздывающей педали.

- проучить линию баса с педалью, при этом обязателен слуховой контроль.

6. Исполнение пьесы целиком с учетом проделанной работы:

- прослушивание произведения: **Ф. Лист «Утешение»**.

V. Заключительное слово педагога о роли кантиленных произведений в воспитании учащихся.

Изучение кантиленных произведений свидетельствует об активном воздействии на развитие разных сторон музыкального мышления ученика, навыков выразительной игры, благотворно сказывается на развитии музыкальности, художественно-исполнительской инициативе ученика.

Вся работа учащегося над произведением направлена на то, чтобы оно прозвучало в концертном исполнении. Удачное, яркое, эмоционально наполненное и в тоже время глубоко продуманное исполнение, завершающее работу над произведением, всегда будет иметь важное значение для учащегося, может стать достижением, своего рода творческой вехой на определенной ступени его обучения.

Методическое сообщение на тему «Особенности работы над кантиленой»

«Мы никогда не должны забывать, что вся музыка возникла из пения. Выразительные возможности, красивая одухотворенность голоса всегда должны служить образцом и для инструментов»

Э. Фишер

Латинское слово CANTILENA означает распевное пение, распевание.

Кантиленные произведения имеют большое значение в воспитании музыкальной культуры ученика. Они знакомят с важнейшими элементами выразительности, вошедшей в инструментальную музыку из вокального искусства, а также являются лучшим материалом для развития навыка игры *legato*.

Важнейшим выразительным средством в кантиленных произведениях является *мелодия*. Работе над ней обычно приходится уделять большое внимание. Важно понять логику мелодического развития, интонационные тяготения, кульминации, смены фаз напряжения и ослабления, динамический план.

Уже в начальном обучении ученику следует дать представление о расчленении мелодической линии на фразы. Вспомогательным приемом, помогающим объяснить членение мелодии, служит аналогия со словесной речью.

При игре кантилены имеют значение следующие факторы: ***навыки звкоизвлечения, дослушивание звука и ощущение горизонтального движения.***

Пальцы, играя кантилену, прикасаются к клавишам подушечкой; плавно и гибко переходят, как бы переступают, погружаясь «до дна» клавиш. Кисть все время податливая, но не «вихляющая». Пальцы приобретают несколько плосковатый вид и смотрят как бы вдоль клавиш. Поднимать отыгравший палец следует мягко, не спеша, и не раньше, чем следующий погрузится в очередную клавишу; связывать звуки необходимо без толчка.

Для достижения глубины звука необходимо взаимодействие пальцев и руки. Рука перемещает опору (вес), наполняя каждый палец, а также сохраняет плавное движение.

Нельзя забывать, что основные недостатки в исполнении кантилены очень часто связаны с недослушиванием звука и недостаточным ощущением движения мелодии.

«Если ухо не слышит звук до конца, то палец становится пассивным, рука расслабляется, и каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а берется как бы заново, с помощью нового движения руки или кисти. В результате фраза становится разорванной, а исполнение статичным.»

Е.М. Шимакин

Необходимо обращать внимание учеников на то, что кантилена имеет свои излюбленные пальцы. Это 3-й, 4-й, 5-й, несколько меньше 2-й. «Непевучий» 1-й палец употребляется реже. Часто целесообразнее переложить 3-й через 4-й или 5-й, чем переключивать 1-ц.

Сказанное не означает, что первый палец никогда не употребляется в кантилене, однако им лучше не злоупотреблять и желательнее меньше его подкладывать. Это создает опасность толчка в мелодической линии.

В кантилене работа над звуком связана не только с мелодической линией, важно также и звучание *сопровождения*, соотношение мелодии и аккомпанемента.

Чаще всего сопровождение играет роль гармонического фона чем ритмической пульсации. Но в то же время левая рука должна помогать мелодии сохранять широкие контуры фраз.

Необходимо сделать доступный для ученика гармонический анализ, определить тональный план и соотносить это с развитием мелодии.

Левая рука должна играть сопровождение цельно, без промежуточных метрических опор, полностью подчиняясь движению мелодии, дополняя ее звучание и помогая развитию.

Важно проучить партию аккомпанемента отдельно и знать ее наизусть.

Работая над соотношением звучания, бывает полезно поделить партии правой и левой рук между учеником и педагогом. Это помогает ученику услышать должный уровень звучания, чтобы затем добиться его, играю двумя руками.

В некоторых случаях (при разложенной фактуре) полезно поиграть сопровождение выдержанными аккордами, на фоне которых легче дослушать мелодию и сохранить ее ведущую роль.

В работе над звуком имеет большое значение *педаль*. На первом этапе необходимо добиваться певучести и *legato* без помощи педали. В дальнейшем применение педали поможет большей связности звучания и достижению тембровой красочности.

Значение педали, как связующего средства, особенно велико при сочетании звуков в единый гармонический комплекс.

Весьма важна роль правой педали как красочного средства. Придание звуку большей полноты, красочности и продолжительности имеет значения для достижения большей певучести исполнения и приближения фортепиано к «поющим» инструментам.

Список литературы

1. Алексеев А. Воспитание музыканта-исполнителя. Советская музыка, №2. 1980
2. Алексеев А. Методика игры на фортепиано. М: «Музыка», 1998 г.
3. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2008.
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1967.
5. Тимакин Е. Воспитание пианиста. – М., 1984.