

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 20 имени М.А.Матренина»

**«Работа с произведениями крупной формы
в младших классах,
на начальном этапе изучения»**

методическое сообщение с иллюстрациями

Составитель:
Киреенко Е.Н.,
преподаватель по классу
фортепиано

2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Значимость изучения произведений крупной формы в ДМШ.....	3
2. Основные этапы в работе над музыкальным произведением...	4
3. Методические рекомендации по изучению произведений крупной формы.....	5
3.1. Начальный этап работы над вариациями.....	5
3.2. Начальный этап работы над сонатной формой.....	8
Заключение.....	11
Литература.....	12

Введение

Методическое сообщение мне хотелось бы начать с небольшого экскурса в историю. Итак, уже в первой половине XVIII века начался новый период истории инструментальной музыки, завершившийся утверждением симфонизма, как прогрессивного метода отражения действительности. В разных европейских странах появились новые жанры и формы музыкальных произведений, охватывая многие национальные культуры.

Это было обусловлено в первую очередь общественно-историческими предпосылками. Обострились противоречия в недрах феодально-абсолютистских государств и усилились национально-освободительные движения, что привело к развитию демократической идеологии. Демократизация музыкального искусства - это характерная черта эпохи.

Принципиально новаторским явлением в области инструментальной музыки XVIII века было формирование так называемого «сонатно-симфонического цикла». Возникновение его было исторически подготовлено и истоки его многообразны. От предшествовавших циклических форм, как и от современной сюиты, сонатная циклическая форма отличается, как правило, большей цельностью замысла, большей значительностью и обобщенностью художественных образов.

Самыми яркими представителями венской классической школы являются австрийские композиторы Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, и немецкий — Людвиг Ван Бетховен. Произведения которых впечатляли не одно поколение, богатством и глубиной идейно-эмоционального содержания, красотой и поэтичностью образов, законченностью музыкальной формы.

1. Значимость изучения произведений крупной формы в ДМШ

В музыкально-исполнительском развитии учащихся особое место занимает работа над произведениями крупной формы. С сонатинами, вариациями, рондо начинающий музыкант знакомится в первые же годы своего обучения на фортепиано. Изучение этих произведений воспитывает у пианиста исполнительскую волю, формирует «чувство формы». Кроме того, изучение произведений крупной формы развивает музыкальное мышление, закладывает основы общения с разнообразным тематическим материалом.

Главное, ребенку необходимо понимать то произведение, которое он исполняет, и здесь я вполне согласна со словами немецкого композитора Роберта Шумана: «Когда станет тебе вполне ясной форма, тогда станет ясным и содержание».

Но очень хотелось бы, чтобы весь разбор сонатной формы, или формы вариаций не сводился к сухим фразам о строении того, или иного произведения, а носил и художественно-смысловой характер.

2. Основные этапы в работе над музыкальным произведением

Изучение любого музыкального произведения представляет единый целостный процесс, но в работе над ним можно определить 3 основные этапа:

- ознакомление с произведением и его разбор.
- преодоление как более общих трудностей, так и частных, связанных с исполнением деталей.
- собирание всех разделов произведения в единое целое, работа над ним.

Эти основные этапы помогут в организованной работе над произведением, но относиться к ним следует с осторожностью. Так как на практике данные этапы работы не только неразрывно связаны между собой и не могут быть точно разграничены, но нередко совпадают и взаимопроникают, представляя путь: от целого к определяемому или частному и вновь к целому.

Сегодня мы коснемся первого этапа работы над музыкальным произведением. Именно на этом этапе формируются первые представления о форме и образах, и поэтому, главная задача педагога состоит в том, чтобы пробудить интерес к изучаемому материалу, углубить эмоциональное восприятие музыки учащегося, вызвать потребность в обязательной внутренней работе, связанной с осознанием содержания произведения.

Первоначальный этап работы, мы разделили на два этапа:

- ✓ **ознакомление с произведением** - это проигрывание педагогом произведения в младших классах, и самостоятельное прочтение нотного текста с листа, можно эпизодно в средних и старших классах. Это знакомство с композитором, его творчеством, прослушивание аудиозаписей.

Время работы: 1-2 урока.

- ✓ **грамотный музыкально-осмысленный разбор;**

Время, занимаемое разбором, будет самое разное, зависящее от степени подготовленности ученика.

Одним из самых богатых и сложных материалов в развитии музыкального мышления являются произведения крупной формы. Эти произведения часто сложны по форме, изобилуют сменами настроения,

разнохарактерными темами и эпизодами. С некоторыми из них мы с вами сегодня познакомимся.

3. Методические рекомендации по изучению произведений крупной формы

3.1. Начальный этап работы над вариациями

Вариации - от латинского слова изменение, разнообразие. Вариационная музыкальная форма имеет тему, которая (иногда 2-3 и более) излагается повторно с изменением в фактуре, ладе, тональности, гармонии, тембре. В каждой вариации может претерпеть изменение не только один компонент (например: фактура, гармония), но и ряд компонентов в совокупности. Следуя друг за другом, вариации образуют вариационный цикл. Вариации могут быть как самостоятельным произведением, так и частью любой другой крупной инструментальной или вокальной формы.

Исполнение вариаций начинается с темы. Ее следует сыграть ярко, убедительно, чтобы она запомнилась ребенку. А в каждой вариации стоит подчеркнуть индивидуальность, желательно придумать названия, подходящие по характеру: хороводная, песенная, плясовая, игривая. Но не следует забывать, что каждая вариация, имея свой характер, является частью целого, единого произведения. Поэтому все должно быть подчинено художественно-образному замыслу автора.

Произведения, которые я могу посоветовать для начала работы над вариационным циклом в младших классах:

- Т. Назарова «Пойду ль я, выйду ль я да»,
- И. Берковича «Во саду ли, в огороде»,
- И. Литкова «Савка и Гришка».

А продолжить уже более объемными по форме, и сложными в пианистическом плане вариациями И.Берковича «Светлячок», А. Гедике «Про козлика».

Сегодня мы представим Вашему вниманию разбор вариаций А.Гедике «Про козлика», а поможет мне в этом ученица 3 класса Логинова Лиза.

Уже с первой фразы темы Лиза узнает знакомую мелодию детской песни. Тональность До мажор, веселая, шутливая тема создает образ доброго, ласкового козлика, который любит играть и танцевать.

Чтобы объединить единым замыслом вариации, мы решили с Лизой отправить нашего козлика на прогулку в лес. И теперь каждая вариация будет иметь характер, в зависимости от того, в какую ситуацию попадает наш герой.

1 вариация - Уйдя на прогулку, наш персонаж выходит на

большую солнечную поляну, где много цветов, бабочек. Здесь козлик видит солнечного зайчика и начинает с ним играть. Мелодия, которая ровными восьмыми переходит из руки в руку, как бы имитирует передвижение зайчика по всей полянке.

2 вариация - Вдруг зайчик исчезает. Туча, которая внезапно закрыла солнце, прерывает игру козленка. Вариация № 2 написана в одноименной тональности До минор, и передает полностью характер грусти и сожаления нашего героя. Он не понимает, куда же делся его новый друг, и поэтому он его ищет и очень переживает. Акцентированные нисходящие секундовые интонации в 3 и 4 фразах передают характер отчаяния.

3 вариация - В поисках солнечного зайчика козлик поднимается на горку. В это время туча, закрывшая наше солнце, уходит далеко за горизонт. И мы возвращаемся в 3 вариации к основной тональности До мажор. С горки козлик видит величественную красоту леса, и кричит от восторга и лес торжественно вторит ему. Партия козлика здесь проходит в правой руке (в скрипичном ключе); партия леса («эхо») - в левой руке (в басовом ключе). Смена основного темпа Moderato на Allegro и смена трехдольного размера на двудольный только подтверждает приподнятый, восторженный характер нашего героя.

4 вариация - это плясовая, танец. Здесь мы возвращаемся в трехдольный размер, с указанием темпа *di Mazurka*. Напутествовавшись наш герой возвращается домой, и так как это всегда приятное и радостное событие, козлик танцует.

Такой пунктирной, активной вариацией заканчивается этот цикл, и заканчивается путешествие нашего героя.

(Иллюстратор - Логинова Лиза ученица 3 класса исполняет вариации А. Гедике «Про козлика».)

Необходимо вовлекать ученика в процесс творчества, заставлять эмоционально откликаться на работу, учить его мыслить, говорить и переживать.

Иллюстрация ученицы 3 класса Логиной Лизы к вариациям А. Гедике «Про козлика»
I вариация

Иллюстрация ученицы 3 класса Логиной Лизы к вариациям А. Гедике «Про козлика»
II вариация

3.2. Начальный этап работы над сонатной формой

Впервые знакомясь с сонатной формой ученику желательно сыграть всё произведение целиком. И обратить его внимание на то, что Соната (сонатина) имеет циклическую форму, и состоит из нескольких частей, чаще из 3-х, реже имеет 2-х частную, встречаются и одночастные сонаты - сохраняющие только главную часть цикла - сонатное аллегро. Обязательно несколько слов надо сказать о каждой из частей. I часть - быстрая, бурная по характеру, мы как будто попадаем в жизненный круговорот. II часть - спокойная, созерцательная, эта часть - размышление, мечта. И III часть - это заключительная часть цикла.

После того, как мы познакомились с сонатной формой, мы должны узнать, а что же такое Сонатина? Сонатина - жанр инструментальной музыки, производной от сонаты, в переводе с итальянского - звучание. Возникла во второй половине XVIII века. Сонатины обычно отличаются от сонат большей простотой содержания, меньшими масштабами, облегченностью фактуры.

Сегодня Вашему вниманию, с ученицей 2 класса Храмцовой Настей, мы представим «Сонатину» Александра Федоровича Гедике, До мажор.

Познакомимся с автором сонатины.

Гедике Александр Федорович - советский композитор, пианист и органист, из семьи, давшей несколько поколений музыкантов в России. С 1909 года работал в Московской консерватории. Композиторская деятельность его была обширна. Им были сочинены: оперы, симфонии, кантаты, камерно-инструментальные произведения, сонаты и сонатины для фортепиано, романсы. Очень много музыкальных произведений он сочинял для детей .

Сонатина До мажор - произведение одночастное. В этой маленькой (всего в одну страницу) сонатине удивительно образно дана модель формы сонатного аллегро. Для начала мы с Настей разделили сонатину на IV части.

I часть –экспозиция -показ образов;

II часть - разработка- часть действия, где нашим образам автор дает развитие;

III часть –реприза - примирение наших образов;

IV часть – кода – заключительная часть.

Как в жизни, так и в сонатной форме обязательно должны действовать противоположные, контрастные начала. И Насте были предложены такие антонимы, которые она должна была выбрать для более точной, образно - художественной характеристики нашего произведения. Это добро и зло, любовь и ненависть, мужественность и нежность. После очередного моего проигрывания, Настя определила, что мужественность и нежность очень точно отражают характер сонатины.

Теперь, определившись с характером произведения в целом, мы

переходим к разбору сонатины по частям. Начинаем с I части - экспозиции. Тема главной партии - это тема мальчика забияки, шалуна, энергичная, целеустремленная. Первые акцентированные аккорды, которые можно предположить, что исполняет весь оркестр, только подчеркивают решительный характер героя. А последующий пассаж из шестнадцатых и восьмых нот, который как бы исполняется флейтой, показывает нам активного, шаловливого мальчугана. Противоположная по образу побочная партия, мы предположили, исполняется скрипичной группой инструментов, и принадлежит девочке. Нежность, забота, красота присуща этому образу. Короткие мотивы из восьмых нот через паузы только усиливают поэтический, мечтательный характер этого героя.

Насте было предложено найти персонажей этих образов в художественной литературе. После продолжительных дебатов и поисков, т.к. девочка много читающая, и с богатой фантазией, мы остановились на персонажах из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» Буратино и Мальвине. Итак, в экспозиции нам показаны 2 образа: это Буратино (Г.П) и Мальвина (П.П.).

Далее переходим ко II части-разработке. По сюжету сказки мы помним, как Мальвина пыталась воспитать Буратино, привить ему хорошие манеры. А Буратино, в свою очередь, очень противился этому и был недоволен. Но что же происходит в музыке? Разработка в основном строится на теме главной партии. Уже первые аккорды звучат в доминантовой тональности, что создает напряжение. А шестнадцатые ноты, которые в экспозиции проходили в нисходящем движении, в разработке взлетают вверх, усиливая эмоциональный накал. Музыка, как будто нам говорит, что Буратино не согласен с Мальвиной, он протестует и спорит. Последние ноты, которые исполняются на легато. Это как бы вздохи сожаления Мальвины, которой придется смириться с веселым, шаловливым нравом главного героя.

Мы приходим к репризе, здесь обе темы примиряются. А тема побочной партии немного видоизменяется, короткие мотивы из восьмых нот на легато и здесь являются основным материалом для построения П.П.. Но в целом, эти мотивы выстраиваются в восходящее движение, показывая немного обновленный образ Мальвины.

И последняя часть - это часть заключение - кода. Звучит она в основной тональности бодро и энергично, как бы давая нам понять, что дружба восторжествовала.

Итак, любое сонатное аллегро требует отчетливого представления о его структуре и единстве с конкретным содержанием. Надо подчеркнуть индивидуальность каждой темы, подчиняя исполнение общему музыкальному замыслу. Но наряду с нашей сказочной историей мы не забываем пользоваться музыкальными терминами, приучать ребенка к грамотной речи.

(Ученица 2 класса Храмцова Настя исполняет «Сонатину» А.Гедике)

ЭССЕ
ученицы 2 класса Храмцовой Анастасии

«ЧТО ТАКОЕ СОНАТИНА»

Сонатина - это соната, только меньше по объёму и по сложности. Она состоит из трёх частей.

I часть - «экспозиция». Мне кажется, что больше всего на главную партию подходит Буратино, а на побочную - Мальвина. В главной партии характер весёлый, задорный, оптимистический, решительный. Может быть, в какой-то степени, скованный, угловатый, но в тоже время он ещё мужественный и сильный. А побочная партия - это тихая, спокойная, кроткая, задумчивая, всё время мечтательная девочка Мальвина. На паузах в партии она как будто вздыхает над плохим поведением Буратино, что он очень невоспитанный.

II часть - это «разработка». Здесь темы меняются и по мелодии, и по характеру. Буратино не хочет исполнять указания Мальвины, поэтому они спорят и пререкаются. И, наконец, Мальвина уводит Буратино в чулан, а он сопротивляется. Наконец она его там заперла, а потом отпустила, когда Буратино раскаялся в своём поведении.

III часть - это «реприза». В этой части темы мирятся и соглашаются друг с другом. Буратино и Мальвина становятся друзьями!

И заканчивается сонатина «кодой». Она звучит торжественно. Мир был установлен и заключён навсегда!

Заключение

В заключение методического сообщения я хотела бы отметить тот факт, насколько важно на начальном этапе работы с произведениями крупной формы, помочь ученику охватить целостность строения произведения, будь-то, сонатина, вариации, рондо. Заложить основы умения общаться с разнообразным тематическим материалом, углубить эмоциональное восприятие музыкально-художественных образов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Савшинский, С. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. Савшинский - М., Классика XXI, 2004.
2. Кременштейн, Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано/ Б. Кременштейн - Москва.: Классика XXI, 2003.
3. Любомудрова, Н. Методика обучения игре на фортепиано/ Н. Любомудрова - М., 1982.
4. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я/ Э.И. Финкельштейн - Санкт-Петербург, 1997.
5. Навроцкая Ю.В. Методическое сообщение «Начальный этап работы над музыкальным произведением. Крупная форма».
6. Милич, Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич - К.: Муз. Украина, 1982