

Муниципальное Бюджетное Образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств
село Федосеевка Старооскольского городского округа

**Обобщение педагогического опыта:
«Штрихи – как средство музыкальной выразительности»**

**Преподаватель фортепианного отделения
I квалификационная категория
МБОУ ДОД ДШИ село Федосеевка
Родионова Светлана Владиславовна**

Информационный лист

1. Сведения об авторе:

Родионова Светлана Владиславовна, 13.08.1965 г.р.,

образование – среднее специальное, первая квалификационная

категория,

тел. 89092015095

Аннотация

Начальный этап развития навыков игры на фортепиано включает в себя не только приведение аппарата в рабочее состояние, но и приобретение основ исполнительской техники на инструменте. В работе над пианистической техникой, кроме указанных свойств, требуются еще такие необходимые компоненты музыкального развития, как яркость образных представлений, глубина переживаний, ощущение живого пульса движения музыкальной ткани, а также грамотное использование штрихов. Основная цель педагога в данном случае – не только научить учащегося правильно исполнять те или иные штрихи, но также правильно использовать их для достижения того или иного образа музыкального произведения. Современная русская педагогика рассматривает использование штрихов как важный элемент музыкальной выразительности. Их значение в том, что они дают исполнителю возможность, в наиболее ярко отразить характер музыкального произведения, провести видимое отличие в ощущениях, при исполнении одного и того же штриха.

Оглавление

1. Информационный лист – стр.2,
2. Аннотация – стр.3,
3. Информационный раздел
 - Наличие актуальной проблемы – стр.5,
 - Ведущая педагогическая идея – стр.5,
 - Цель опыта – стр.6,
4. Теоретическая часть
 - Новизна опыта – стр.6,
 - Технология опыта – стр.7,
5. Результативность – стр.14,
6. Участие в конкурсах – стр.15,
7. Заключение – стр.16,
8. Список литературы – стр.18

I. Информационный раздел

Наличие актуальности проблемы

Воспитание музыканта-пианиста имеет целью подготовить его к самостоятельному ознакомлению с музыкальным наследием прошлого и современной музыкой. В процессе обучения необходимо накопить запас музыкальных впечатлений и овладеть рядом необходимых навыков, к которым относятся: воспитанный слух, гибкий исполнительский аппарат, владеющий основными формулами пианистической техники, умение быстро и грамотно читать нотный текст, понимание стилей музыки.

Музыкальное искусство, его особенности выдвигают перед педагогом необходимость решения ряда специфических задач:

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко использовать эмоциональное воздействие музыки.

2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определённо организованной системе с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами выразительности.

3. Донести до ребенка точность и яркость исполнения штрихов в каждом музыкальном произведении, объяснить специфику того или иного штриха в каждом исполняемом произведении.

4. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям.

Ведущая педагогическая идея – показать учащемуся разнообразие штриховых особенностей как средства музыкальной выразительности.

Длительность работы над опытом – 2010 – 2014 гг.

Цель опыта.

- определить возможности использования штрихов как средства музыкальной выразительности;
- через развитие игровых навыков обучающихся повышать уровень исполнительского мастерства.

Теоретическая часть

Новизна опыта

Новизна данного опыта заключается в деятельностном освоении учебного материала с целью овладения универсальными приемами музыкальной выразительности, такими как стаккато, non легато, легато и портаменто, формирования у ученика способности самостоятельно успешно осваивать указанные штрихи в каждом отдельном случае.

В данном опыте будет показано, как, правильность использования тех или иных штрихов влияет на эмоциональную окраску музыкальных произведений, и как важно при ознакомлении с новым произведением уделить внимание грамотному разучиванию различных приемов и средств музыкальной выразительности. Новизна заключается в практическом преломлении идеи использования наработанных навыков при игре технических упражнений на эти штрихи и применении их при разучивании и исполнении музыкального материала. Новизна выражается и в том, что через применение таких приемов непроизвольно повышаются компетенции самого ученика, в процессе обучения у детей формируется не только устойчивый интерес к технической работе над штрихами, но и появляется интерес к возможности применения штрихов как средства музыкальной выразительности.

Технология опыта

У каждого штриха свой образ. Знакомлю детей со всеми видами штрихов только через музыку. Сначала они слышат мое исполнение. Например, играю стаккато (конечно, в каком-то музыкально отрывке), и тут же показываю игрушку «курочка, клюющая зернышки».

Впоследствии штрих стаккато ассоциируется и со звучанием и с игрушкой, т.е. развиваю зрительно-слуховое восприятие. Более того, показываю детям обозначение каждого штриха в нотном тексте. Происходит закрепление образа: знак, звук и характер штриха.

Игрушки «опорные образы» могут быть самыми разными. Нон легато – цапля, стоящая на одной ноге или слезки куклы в пьесе П.И. Чайковского «Болезнь куклы» (исполняются портаменто): слезка капает, растворяется... это очень доходчивый образ! Из-за того, что детям очень нравится слово «портаменто», они еще долго любые штрихи называют только так.

Легато – это может быть собачка или человечек. «Как вы ходите по улице? Плавно? Значит легато.» иногда ученик входит на урок и спрашивает: «А как я сейчас шел – стаккато, легато или портаменто?»... Вот и угадай!

На штрих легато я исполняю «Старинную французскую песенку» П.И. Чайковского.

Я играю пьесы на все виды штрихов, а дети, узнавая какой-либо из них, протягивают нужную игрушку.

Существует множество споров даже среди великих музыкантов и педагогов, с каких штрихов лучше начинать обучение малышей. Лично я предполагаю начинать обучение одновременно с трех штрихов – стаккато, нон легато и портаменто. Очень полезно совмещать игру стаккато и нон

легато. Причем, прикосновение к клавишам при том или ином виде игры абсолютно разное. Малыш начинает играть штрихи стаккато и non легато только третьим пальцем. Можно использовать игру этих штрихов а клавишиах подряд, можно совершив взлет от клавиши дуговым движением переносить через одну, две октавы и опускаться на другую клавишу. Такие «полетные» упражнения можно использовать и при освоении штриха non легато. Усложнить игру этих упражнений можно использовав две руки одновременно. Это не простой процесс, поэтому, чем прочнее закрепиться навык согласованной игры двумя руками, тем проще и легче будет в последствии овладеть игрой другими пальцами. У малыша не развиты еще в достаточной мере двигательные ориентации, поэтому для того, чтобы от него не ускользнула эмоциональная сторона музыки, его стоит как можно чаще привлекать к совместной игре с педагогом. Начинать надо с одиночных выбранных нот в середине мелодии, в конце ее. Это вовсе не значит, что ученик пассивно воспринимает свою игру.

Очень полезно поиграть в «вопрос-ответ». Это ритмические диалоги. Мелодию сочиняем в диапазоне любого интервала, на какие-либо известные стихи, например на слова В. Маяковского:

Учитель: Крошка сын. Ученик: К отцу пришел.

Учитель: И спросила кроха. Ученик: что такое хорошо, что такое плохо.

Важно чтоб при такой «игре» ученик не только технически брал звуки, но и старался выразить свое отношение эмоционально. Переход к игре вторым и 4 пальцами уже не требует особых усилий со стороны педагога. Работа идет на тех же пьесах и упражнениях, которые дети играли третьими пальцами.

После закрепления первоначальных навыков игры вторым, 3 и 4 пальцами можно переходить к игре первым и 4 одновременно, т.е. с квинт.

Затем можно подключать различную группу пальцев используя различные интервалы.

До перехода к игре легато после того как освоены терции, квинты штрихами стаккато и нон легато можно предложить взять аккорд. Аккорд осваиваем так же штрихами стаккато и нон легато. Эмоционально при исполнении аккордов сильно не развернешься, поэтому можно предложить динамическое различие. Сначала играем аккорды на форте, затем на пиано.

Ориентируясь на игру квинт педагогу гораздо легче определить момент перехода к игре на легато. Всякая торопливость в этом переходе может перечеркнуть все достигнутое ранее. Чтобы добиться независимости пальцев друг от друга, необходимо не только участие крупных мышц, усилие которых передаются через всю указанную выше цепочку, но и готовности ладонных мышц к плавному переходу от пальца к пальцу при игре легато.

Лучше начинать вводить в игру легато наиболее сильные пальцы. К сожалению существует мало нотного материала, посвященного этому процессу. Поэтому приходится сочинять подходящие этюды и пьесы, где короткие последовательности легато чередуются с исполнением стаккато, нон легато или портаменто.

Важно отметить при работе над этими упражнениями и этюдами разницу в эмоциональном отличии при исполнении этих штрихов. Указать ребенку на плавность движения звуков при легато, отрывистость при стаккато и крепкое погружение пальцев при нон легато или портаменто.

Дети уже знакомы с тембровым разнообразием фортепиано, знакомы со многими инструментами по картинкам, и я им играю на фортепиано и показываю, как звучат эти инструменты. В конце концов они понимают, что

на фортепиано, благодаря смене тембров могут звучать чуть-ли не все инструменты оркестра. Об этом когда-то говорил Антон Рубенштейн: - Вы думаете это один инструмент? Это сто инструментов! Фортепиано поющий инструмент. И дети знают и чувствуют это еще до того, как начинают играть, когда слушают обогащенное обертонами звучание. Самое главное на начальном пути обучения – это привить культуру отношения к звуку. Ведь первое прикосновение к звуку – это почти священное действие. Если педагог это понимает, он сумеет передать это ученику.

Как результат работы над основными штрихами в эмоциональном плане, хотелось бы продемонстрировать и прокомментировать на примере двух произведений:

А. Альбинези «Кошка» в исполнении учащейся 4 класса Сирик Полины и Г. Свиридов «Колдун» в исполнении учащейся 6 класса Аллакуловой Лоллы. Пьеса А. Альбинези «Кошка» построена на постоянном сочетании коротких соединений на легато и отдельных звуков и интервалов, играющийся на стаккато. Все музыкальные штрихи и динамика пьесы помогают нам нарисовать образ кошки: ласкающейся, игривой, подвижной, хитрой и даже иногда «нагловатой». Короткие лиги из восьмых длительностей помечены также штрихами портаменто и стаккато. Отрабатывая их с учащимся, нужно не забывать момент «падения», погружения на первый звук, выделенный чертой портаменто и легкая снятие восьмой на стаккато – момент снятия. Предшествующие подготовительные упражнения на подобные соединения двух звуков должны дать учащемуся соответствующую базу для применения их в данном произведении. Легкая стаккато на терциях в левой руке прекрасно имитирует «подпрыгивание» кошки в момент игры. Две повторяющиеся фразы не должны звучать однообразно. Чтобы показать, как кошка начинает «разыгрываться», сделаем динамическое развитие от p до mf . Следующие фразы пьесы строятся также на сочетании коротких лиг в правой

руке и портаменто в левой руке, но носят несколько иной характер. Лиги выписаны шестнадцатыми длительностями и не несут в себе предшествующего ощущения погружения и снятия. Здесь более разумно использовать покачивающиеся ощущения кисти руки при передаче звука из одного пальца в другой. Для подготовки исполнения данного места, можно поиграть соответствующие упражнения, желательно по звукам трезвучия, например: соль-ми; до-ми. Летящие движения шестнадцатых в правой руке и штрих портаменто в левой, а также развитие музыкальной фразы от р до f, без труда поможет нарисовать образ несущейся вперед разыгравшейся кошки. При работе над этой фразой, мы с учащейся представляли котенка, который пролетел через всю квартиру и забрался по шторе на самый верх. Далее следует кульминационный момент пьесы, а именно, раскачивающийся на шторе «герой». Чтобы придать яркость и динамичность этому моменту, композитор применил все тоже соединение двух восьмых звуков на легато, но уже передающиеся из правой руки в левую и отмеченных знаками портаменто на первый звук и стаккато на второй. Таким образом, создается яркий образ раскачивающегося из стороны в сторону на шторе котенка. На протяжении всего произведения композитор не выходит из штриховых рамок, используемых ранее. Но предавая им разный динамический характер, а также меняя ощущения прикосновения к звукам, получается совершенно контрастные друг другу моменты. Использование далее тех же коротких лиг из восьмых и передаваемых из руки в руку, но на р и мягким ласковым прикосновением, создается совершенно контрастный образ. Это уже не играющийся котенок, а просящий, жалующийся, видимо почти раскаявшийся в своих шалостях. Возвращение далее к тематическому материалу, прозвучавшему в начале пьесы, а именно играющему, бегающему и хулиганящему котенку, показывает, что дети очень быстро забывают грустные и неприятные моменты и сразу включаются в игру. Как завершение яркого образа неугомонного котенка, в конце произведения звучит яркое

глиссандо, помогающее представить убегающего проказника. Произведение А. Альбинези «Кошка» очень яркое в эмоциональном плане и легкое по своему восприятию к исполнению учащегося.

Следующим произведением, где я хотела бы показать, как штрихи влияют на создание музыкального образа – это пьеса «Колдун» Г. Свиридова из «Детского альбома» композитора. В ней для создания образа ворчливого, злого, «помешанного» колдуна, композитор использует длинные фразы на легато с жестким пунктирным ритмом, штрихи портаменто и стаккато. Штрих стаккато в пьесе развивается от легкого пальцевого прикосновения на пиано, до почти грубого, отталкивающегося на форте, что подчеркивает развитие негодования колдуна от легкого ворчания до неприкрытой злобы. Для того чтобы учащийся прочувствовал разницу в исполнении этого штриха, я предлагаю отрабатывать данные моменты именно в контрасте, чередуя и соседствуя работу над ними. Длинные фразы на легато звучат в форме конона с постоянным динамическим развитием от *p* к *f*. Они следуют одна за другой с постоянным нарастанием в звучании (как-будто колдун накручивает сам себя в своей злости). Это довольно сложный момент произведения. Чтобы учащийся прочувствовал его и довел до логического завершения, предлагаю как и в любом каноне проработать и прослушать каждый голос в отдельности. Только после этого исполняемый поймет и прочувствует, где заканчивается одна фраза и начинается другая. Такая работа поможет распределить и динамику фраз, а затем прочувствовать общее развитее всей ткани. Штрихами портаменто композитор пользуется для подчеркивания не просто сильной доли. Он как бы пытается сымитировать тяжелую поступь старого колдуна. И чем больше он злится, тем тяжелее и тверже должны звучать звуки, исполняемые этим штрихом, который сопровождается тяжелым, жестким стаккато в левой руке. Это кульминационный момент пьесы и яркий образ достигшего апогея своей злости колдуна. Произведение «Колдун» очень яркое в эмоциональном

показе простейших штрихов.

Разбор двух совершенно разных по характеру и образу музыкальных произведений показал, что используя минимальное количество штрихов, применяя творческую фантазию и соответствующее звукоизвлечение, можно создать совершенно разнообразные музыкальные образы. Чтобы учащийся как можно ярче представлял характер произведения, я всегда исполняю его и мы вместе создает словесную картину услышанного. Обговариваем сначала характер прикосновения и звукоизвлечение того или иного штриха. После разбора нотного текста прорабатывает технически сложные моменты во взаимосвязи с эмоциональным представление учащегося данного образа, а затем воссоздаем музыкальную картину в целом. Работая над пьесами «Кошка» и «Колдун», я старалась, чтобы учащиеся слышали исполнение друг друга и комментировали услышанное. В результате мы выяснили, что штрих стаккато может звучать очень разнообразно: легко и мягко, коротко и четко, а также твердо и даже жестко. Штрих портаменто может слегка выделить, поставить «точку», продемонстрировать тяжелую поступь и даже перейти на «крик». Штрих легато может придать музыке ласковость, показать легкость движения, плавность мелодии, создать просящие интонации или передать затаенность и грозность. Как видим, музыкальные нюансы штрихов многообразны. Создание музыкального образа помогает прочувствовать и осмыслить штрихи, не только как технически исполняемые моменты, но и эмоционально. Дети любят фантазировать, рассказывать, воображать. Поэтому педагог просто обязан использовать эту способность детей в своей работе и сделать ее творческой.

Результативность

Многолетний педагогический опыт показывает, что творческое отношение к штриховой основе произведения, эмоциональный подход к исполнению виртуозных пассажей, технически сложных элементов, повышает яркость исполнения и создает индивидуальный подход учащегося к исполняемому произведению. За 4 года апробации опыта были достигнуты достаточно хорошие результаты в освоении штрихов. Выступления учащихся стали более эмоциональными, а работа над произведениями более творческая.

Учебный год	Учатся на «5»	Учатся на «5» и «4»	Всего учащихся	% успеваемости	% качества
2010-2011	3	6	12	100	75
2011-2012	3	7	12	100	84
2012-2013	3	7	11	100	91
2013-2014	4	7	11	100	100

Эмоциональный подход к поставленным техническим задачам при работе над произведениями, инновации в работе над штрихами дают свои положительные результаты при выступлении учащихся.

Участие обучающихся в конкурсах.

2010 г. – конкурс «Рождество» Земляная Ксения – II место.

2011 г. – конкурс «Рождество» Земляная Ксения – I место.

2013г. – конкурс «Юные таланты» Сирик Полина – III место.

2013г. – конкурс «Рождество» Сирик Полина – III место.

2014г. – международная олимпиада искусств стран СНГ Сирик Полина – диплом.

Заключение

По мнению Е. Ф. Гнесиной, техника не должна быть самоцелью, она не может форсироваться в отрыве от конкретной художественной цели и вытекает непосредственно из поставленных перед учеником музыкальных задач.

Многолетний педагогический опыт показал, что в начале обучения учащиеся воспринимают музыку довольно абстрактно: разбираюсь в нотах, нахожу их на клавишиах, соединяю их, выполняю какие-то штрихи, считаю. Но это же не интересно! С самых первых шагов вхождения ребенка в музыкальный мир, педагог обязан раскрыть перед учеником магию музыкального образа. Даже знакомя учащегося с первыми звуками и первыми штрихами, нужно подходить творчески. К. Черни писал: «Можно извлечь, по меньшей мере, сто разных оттенков силы звука, подобно тому, как живописец может развести одну и туже краску таким образом, что густой мазок, пройдя через бесчисленный ряд переходных ступеней, постепенно тая и расплываясь, превращается в тончайший, едва уловимый оттенок и обратно».

Обучение музыке и игре на фортепиано протяженный во времени, многообразный, и очень сложный процесс, требующий многих усилий. Результат его проявляется далеко не сразу. Моя задача сделать уроки музыки для ребенка радостью, а не тяжелым изнурительным трудом, который с ранних лет может оттолкнуть ребенка от занятий музыкой на всегда. Существует множество различных методик обучения музыки, но невозможно обучать ребенка игре на фортепиано пользуясь только методическими пособиями. Необходимо применять творческий подход.

Современный педагог должен иметь важнейшие профессиональные качества: музыкальность, артистизм и богатое воображение. Как писал

И.Гофман: «Не виртуазность нужна учителю для начинающих, а скорее глубокая музыкальность и понимание детской психологии». Профессор С.И.Савшинский в своем высказывании развивает высказанную И.Гофманом мысль: «Педагог детской музыкальной школы должен обладать самыми разнообразными способностями: быть психологом, любить детей, уметь воздействовать, заинтересовывать их, уметь привить любовь к музыке, заставить работать и мечтать». Таким образом, одной из основных задач педагога - музыканта является воспитание у учащегося музыкальной отзывчивости. Это понятие включает в себя не только развитие музыкальных способностей, но и творческое воображение, внимание, вдохновение, творческую волю и развитое мышление. Творчески мыслящий педагог будет всегда систематизировать имеющиеся знания, опираясь на опыт других педагогов. Он будет непременно искать в своих методах все новые и новые подходы к каждому ученику и неординарные решения творческих задач.

Список литературы

1. Б.В. Асафьев «Музыкальное мышление»
2. Р. Берн «Жизненные сценарии»
3. Б. Милич «Воспитание ученика – пианиста»
4. А. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано»
5. А. Бирмак «О художественной технике пианиста»
6. В. Макарок «Методика обучения игре на фортепиано в подготовительном отделении и начальной школе»

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ГУБКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
309510, г. Губкин Белгородская обл.,
ул. Победы, 4 Тел. 5-71-44, 5-54-97

Рецензия
на обобщение педагогического опыта
преподавателя фортепианного отделения
МБОУ ДОД «ДШИ с.Федосеевка»
Родионовой Светланы Владиславовны

19 декабря 2014 года в ДШИ с.Федосеевка в рамках межзонального семинара «Создание художественного образа в работе над произведениями для развития музыкального мышления» преподавателем Родионовой С.В. было представлено обобщение педагогического опыта на тему «Штрихи – как средство музыкальной выразительности». Обобщение включает в себя следующие разделы:

- информационный: наличие актуальной проблемы, ведущая педагогическая идея, цель опыта;
- теоретический: новизна опыта, технология опыта;
- результативность опыта;
- список литературы.

Актуальность темы обобщения очевидна: штрихи, разнообразие артикуляционных приемов, выразительное произнесение музыкальной фразы являются одними из важнейших исполнительских средств.

Интересным представляется раздел технология опыта, где последовательно представлены примеры работы над различными штрихами. Основная идея опыта: знакомство детей со всеми видами штрихов только через музыку, через образно-ассоциативный ряд. В разделе предложены наглядные примеры работы над каждым штрихом. В зависимости от контекста музыкального произведения штрихи могут иметь различные градации.

За период обобщения опыта (2010-2014 гг.) учащиеся класса Родионовой С.В. успешно принимали участие в различных конкурсах, о чем свидетельствуют призовые места и дипломы участников. За данный период повысилось качество образования, что выражено в таблицах. Но что гораздо важнее, «выступления учащихся стали более эмоциональными, а работа над произведениями более творческой».

Представленное обобщение опыта, несомненно, заслуживает положительной оценки. Оно показывает, что преподаватель Родионова Светлана Владиславовна выбрала верное направление в своей педагогической работе и ведет своих учеников к творческому осмысливанию музыкальных произведений, их успешному исполнению.

Апрель 2015 г.

Рецензент:

Куратор МБОУ ДОД
«ДШИ с.Федосеевка»,
преподаватель ПЦК «Фортепиано»
ГБОУ СПО ГГМК

Белоконь В.Г.