О РОЛИ РЕПЕРТУАРА

Зверева В.Ф.

Преподаватель по классу фортепиано

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3»

муниципального образования г. Братска

Открытый урок с ученицей 7 класса Савинок Анастасией.

Предмет: специальность (фортепиано).

Тип занятия: индивидуальное занятие с учеником.

Цель урока: показать на примере пьес соблюдение принципа постепенности в выборе репертуара, последовательности музыкального и пианистического развития ученика.

Задачи:

-прививать интерес к изучаемым произведениям;

-развивать острое чувство времени и ритма, импровизационность, эмоциональность;

-развивать искусство педализации.

Методы обучения:

1. Словесные – объяснение.
2. Наглядные – демонстрация.
3. Практические – практическая работа.

Оборудование: фортепиано, ноутбук, диск, копии работ Б. Кустодиева.

Ход урока

1. Вступительное слово – репертуарная политика как эффективное педагогическое средство инструментально-исполнительского развития обучащихся.
2. Бородин А. «В монастыре» - прослушивание записи в исполнении Савинок А.
3. Чайковский П. Романс фа минор – прослушивание записи в исполнении Савинок А.
4. Рахманинов С. Этюд-картина №7 Ми-бемоль мажор «Ярмарка» в исполнении Савинок А. Работа над пьесой.
5. Заключение.

Вступительное слово

Известно, какую большую роль играет в педагогической работе выбор репертуара: основываясь на индивидуальном подходе к каждому учащемуся, он способствует многогранному развитию ученика.

Воспитывая учащихся на разнообразном материале, я при выборе пьес для Насти исходила из принципа последовательности музыкального и пианистического развития.

«Пианизм и музыкальность развиваются именно в процессе обогащения репертуара» - говорил А.Б. Гольденвейзер.

А М. Фейгин, еще в 80-е годы прошлого века, писал – «Наиболее сложным и спорным в наши дни является вопрос об уровне трудности материала и соблюдении принципа постепенности. Решение этого вопроса, казалось бы, очень просто: основу программы должны составлять произведения, соответствующие сегодняшним возможностям ученика, а также и несколько более трудные. Наряду с этим вполне допустимо включать в план отдельные произведения, значительно превышающие уровень развития ученика, как бы заглядывающие в его завтрашний день; такие задания особенно важны для более способных учеников». Его слова актуальны и в 21 веке!

Вот такое произведение, позволяющее ученику сделать скачок в своем росте, у нас в репертуаре есть. Это Этюд-картина Es-dur Сергея Рахманинова. Но сложное оно, скорее с технической точки зрения, чем малодоступное в художественном отношении.

Но если говорить о принципе постепенности в выборе репертуара, то хотелось бы вспомнить предыдущие пьесы в репертуарном списке Насти – «В монастыре» Александра Бородина из Маленькой сюиты и Романс фа минор П. И. Чайковского.

«Маленькая сюита» Александра Бородина

«В монастыре»

Написанное в 1885 году, сочинение построено на обычном для этого жанра чередовании программных и танцевальных миниатюр, включает в себя семь номеров: «В монастыре», Интермеццо, Мазурка I, Мазурка II, «Грезы», Серенада и Ноктюрн.

Каждая из частей сюиты отличается невероятной яркостью и самобытностью языка, характером, колоритом, стилем. Слушая пьесы «Маленькой сюиты, открываешь для себя суровую красоту русской мелодики с ее распевностью и колокольностью, и восточные интонации, напоминающие нам о грузинских корнях композитора.

В русской музыке и поэзии роль колоколов и колокольного звона очень велика. В этой пьесе проявляется в полной мере идея большого колокола и отзвуков колокольчиков и колоколов.

Вот что об этой пьесе говорит Михаил Казиник: «Идея пьесы такова – начинаются колокольные звоны. Потом идет сурово сосредоточенный напев, а потом поднимается до гигантской драматической кульминации, как бы вся Россия гудит колоколами». И продолжает» «…и еще одна особенность русской музыки – соборность…мы как бы находимся внутри монастыря и звучит сосредоточенное пение хора, монашеского хора, а потом как бы открываются двери и разносится музыка по всему миру – какой колоссальный эффект вынесения музыки из монастыря в огромное пространство!».

(звучит пьеса Александра Бородина «В монастыре» в исполнении Анастасии Савинок в записи)

Этот колокольный звон пройдет еще большой путь развития. От Мусоргского и Бородина к Чайковскому, а затем переходит по наследству к Рахманинову.

И следующая пьеса в репертуаре Насти «Романс» фа минор П. И. Чайковского.

 «Романс» был сочинен Чайковским в период его страстного увлечения Дезирой Арто. Пьеса посвящена ей. Искренность и проникновенность этой музыки навеяны личными переживаниями композитора.

Пьеса написана в излюбленной Чайковским трехчастной форме, той, в которой написаны большинство пьес более позднего фортепианного цикла «Времена года». Средняя часть контрастирует крайним и идет в более оживленном движении. В «Романсе» легко узнаются типичные черты будущего фортепианного стиля Чайковского: дуэтное развитие мелодии, во всей фактуре пьесы много мелодических голосов. Сама тема «Романса» типична для мелодического стиля Чайковского, иными словами, даже если не знать заранее, что это произведение Чайковского, с первого же прослушивания об этом можно догадаться. В целом развитие первого раздела «Романса» органично благодаря внутренней контрастности, которая и обуславливает мелодическое развитие большого дыхания – свойство, характерное для зрелого стиля Чайковского.

Средняя часть «Романса» - Allegro energico – написана в ином характере; она напоминает скерцо. Сердечное излияние уступает место бытовой картинке. Развитие музыкального образа приводит к грандиозному разрастанию звучания, к яркой, почти симфонической кульминации. Этот контраст с кантиленными разделами пьесы необычайно усиливает эмоциональную выразительность музыки.

(звучит «Романс» фа минор П.И. Чайковского в исполнении Анастасии Савинок в записи)

Вышеназванные пьесы соответствуют индивидуальным возможностям Анастасии и несомненно дали толчок к дальнейшему росту исполнительских навыков учащейся.

И третья пьеса в репертуаре Насти, как я уже упоминала, Этюд-картина Es-dur Сергея Рахманинова.

Этюды-картины Сергея Рахманинова

Этюды-картины Сергея Рахманинова, во многом – последние великие этюды романтической музыки. Эти сочинения – уникальный перекресток традиций XIX и XX веков. Они открывают новое качество тематизма Рахманинова, уникальный синтез мелодии, гармонии и фактуры. Музыкальная ткань плотна; сложно и взаимодействие ее пластов; тематические и регистровые взаимодействия привносят в этюды оркестровый почерк. Свободные. Порой несимметричные ритмические построения мотивов и фраз, отсылают нас к «колокольности» и практике церковного русского пения. Колоссальная сила звука, требуемая в некоторых «картинах», кажется, превосходит сами возможности инструмента.

«Я русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего воображения, потому – это русская музыка. И единственное, что я стараюсь, когда я сочиняю, это заставить ее прямо и просто выражать то, что у меня на сердце», писал Рахманинов. Все семнадцать пьес наполнены ярчайшей по силе образностью.

Сам Рахманинов не давал названия Этюд-картинам, кроме Этюд-картины №7 ми-бемоль мажор – «Ярмарка».

(Настя играет пьесу)

Исполнение этюдов картин Рахманинова представляет серьезные трудности для пианистов*.* Исполнитель должен обладать яркими пианистическими и артистическими данными, колоссальной волей, высокоразвитой звуковой культурой. Все время развивать острое чувство времени и ритма, импровизационность, эмоциальность.

Оправдывая данное ему композитором название «Ярмарка», этюд рисует праздничную атмосферу русской ярмарки. Пьеса наполнена перезвоном-переплясом со множеством замысловатых коленцев. Ослепительно и ярко звучит в финале пьесы сочетание радостного перезвона, фанфар и во всю ширь развернувшейся удалой песни.

Ярмарки существовали на территории русских княжеств со времен Золотой Орды.

Вот как зазывали публику в балаганы (Балаганами назывались временные здания для цирковых или эстрадных представлений. Балаганы обычно устраивались на Масленницу):

«Стой, прохожий, остановись,

На наше чудо подивись!..

Давай, давай, налетай,

Билеты хватай!

Евгений Александрович Евтушенко

ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ

Ярмарка!

В Симбирске ярмарка.

Почище Гамбурга!

Держи карман!

Шарманки шамкают,

И шали шаркают, и глотки гаркают:

«К нам! К нам!» …

Художник Борис Кустодиев, постоянно писавший провинциальные ярмарки, непременно размещал среди построек большой желтый куб, увешанный яркими картинами, на крыше которого выступали акробаты, артисты (см. Приложение).

(Работа над фрагментами пьесы)

Исполнитель должен обратить внимание на постепенность разворота мелодии, скрытую силу нарастания, длительную подготовку кульминации, которой Рахманинов придавал огромное смысловое значение.

Ритм и интонация – главные проводники музыкальной выразительности у Рахманинова. Ритм – живой. Упругий, дисциплинирует и организует весь ход развития музыкальных мыслей.

(Работа над ритмом пьесы под метроном)

О педали

Основой гармонизации у Рахманинова является гармоническое звучание. Рахманинов не пишет педали нигде. Он надеется на догадливость и воображение пианиста. Присущее его фактуре многоголосие требует прихотливого и сложного употребления педали. Владения градациями нажатия.

Ощущаемый нами специфический тембр трубы в начале пьесы (фанфары) достигается здесь исполнением темы энергичным движением крепкого пальца от клавиатуры. Гулко раздающийся призыв на fff звучит на одной педали.

(Настя играет вступление)

Круг образов и гармонический язык Рахманинова делают допустимым звучание на одной педали многих неаккордовых звуков, создающее особый колорит. Да и характер музыки требует сочного «рахманинского» звучания мелодии.

При значительных динамических нарастаниях (в кульминациях), когда сохраняется единая гармоническая основа в большом построении, возможна значительная протяженность одной педали с полными сменами ее лишь при перемене баса – основы гармонии.

(Настя исполняет пьесу целиком)

Заключение:

Высокохудожественные музыкальные произведения позволяют говорить не только о развитии пианизма ученицы, но и о формировании музыкального вкуса, культуры звука, духовном обогащении. Надеюсь, что использование копии работ художника Кустодиева и стихов Е. Евтушенко послужит мотивацией для Анастасии к самостоятельным познаниям в области искусства.

Литература

1. Б.Я. Землянский. О музыкальной педагогике. М., «Музыка», 1987
2. Л.М. Левинсон. О роли репертуара. М., «Музыка», 1986
3. Н. Голубовская. О музыкальном исполнительстве. Л., «Музыка», 1985
4. Ю. Келдыш. Рахманинов и его время. М., «Музыка», 1989
5. М. Фейгин. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., «Музыка», 1975
6. Радио классической музыки «Орфей». Радиопрограмма: Музыка, которая вернулась. Дата выпуска – 27.03.2013

Михаил Казиник. Колокольность Сергея Рахманинова.