Муниципальное автономное

учреждение дополнительного образования

«Объединенная детская школа искусств № 3»

муниципального образования города Братска

предмет «Специальность»

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»

(срок обучения 8/9 лет)

4 класс

учащаяся Иванова Алёна

концертмейстер Петренева Наталья Николаевна

«Роль концертмейстера в работе над стилистическими особенностями исполнения музыки различных эпох

в классе духовых инструментов (флейта)»

Форма урока – индивидуальная

2025 год

План - конспект индивидуального урока

концертмейстера МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска

Петреневой Натальи Николаевны

Дата проведения: 12.11.2019г.

Место проведения: МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска

Концертмейстер: Петренева Наталья Николаевна

Наименование предмета: «Специальность»

Класс: 4 класс ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8/9 лет)

Тема: «Роль концертмейстера в работе над стилистическими особенностями исполнения музыки различных эпох в классе духовых инструментов (флейта)»

Цель: «Добиться стилистического единства солиста и концертмейстера при исполнении музыки различных эпох».

Задачи:

образовательные:

- сформировать понятия «стилистические особенности исполнения», «единство исполнения солиста и концертмейстера»;

- конкретизировать особенности исполнения произведений в репертуаре учащегося;

- сформировать ощущение психологической свободы учащегося при совместном исполнении произведений.

развивающие:

- развитие познавательных интересов и музыкального кругозора учащегося;

- развитие слухового восприятия стилистических особенностей исполнения;

- закрепление знаний, умений, навыков, полученных на предыдущих уроках;

- создание положительной мотивации и условий для творческой работы.

воспитательные:

- эстетическое воспитание ребенка;

- подготовка к концертному, конкурсному выступлению;

- привить любовь к выразительному исполнительству.

Тип урока: комбинированный (повторение, углубление и закрепление полученных знаний и навыков).

Методы обучения:

Словесные: рассказ о произведениях и композиторах, историческая справка, музыкальная терминология, анализ музыкального материала.

Наглядные: нотные сборники, набор картин-иллюстраций.

Практические: показ правильного исполнения (использование аудио/видео материала).

Игровые: использование элементов актерского мастерства.

Оборудование и материалы:

Фортепиано, флейта, пюпитр, картины-иллюстрации, элементы костюмов (парик, жабо, манжеты), подсвечник, свечи, телевизор, DVD проигрыватель.

Ход урока

Организационная часть:

1. Приветствие.
2. Проверка готовности рабочего места.
3. Мотивация на активное творческое мышление и творческое воображение.

Вводная часть:

1. Вступление.
2. Объявление темы и цели урока.
3. Постановка задач.
4. Знакомство с ходом занятия.

Методическая справка.

Представлен урок учебного предмета ПО.01. УП.01 «Специальность» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8/9 лет). Разработан для учащейся 4 класса Ивановой Алёны, инструмент - флейта. Урок проходит в течение 40 минут, возраст ребёнка 11 лет.

Творческое начало присутствует в любом виде деятельности, в любой специальности. Однако наиболее важное значение оно приобретает в профессии концертмейстера.

Деятельность концертмейстера включает в себя: разучивание с солистом репертуара, знание трудностей и причин их возникновения, умение подсказывать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков и т.д. По утверждению Е. Шендеровича: «в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных концертных или конкурсных ситуациях, трудно».

Навыки и умения, необходимые для работы концертмейстером: хорошие пианистические данные и свободное владение инструментом, техничность, артистичность. Только с уверенным в себе профессиональным концертмейстером ученик чувствует помощь и опору в игре. Хваткость, цепкость, непрерывность при исполнении произведения без предварительного проигрывания на инструменте, внимание при этом к фразировке солиста и ясное представление его партии, выявление характера и стиля, выполнение авторских указаний, темповых изменений - таковы основные задачи профессионального концертмейстера. «Аккомпанемент часто договаривает не высказанное солистом» - сказал Е. Шендерович. Действительно, ансамбль предусматривает слаженность игры солиста и концертмейстера: единство штрихов, динамических оттенков, звуковой баланс между инструментами.

В работе с учениками концертмейстер создает опору и поддержку юным солистам. Концертмейстер выступает в качестве организатора музыкального процесса и времени, что роднит его профессию с профессией дирижера. Умение держать в руках солиста, правильно расставленные звуковые и смысловые акценты в произведении, выдержанные ауфтакты - такими дирижерскими навыками следует обладать для успешной ансамблевой игры. Концертмейстер должен быстро и точно поддержать солиста в его намерениях, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, поддержать в кульминациях, но вместе с тем, быть незаметным и всегда чутким его помощником. При игре в ансамбле следует исходить из музыкальных природных данных ученика. Выступление на сцене должно стать выигрышным как для более, так и для менее одаренного учащегося. Кроме того, при работе в классе духовых инструментов концертмейстеру необходимы знания основ игры на духовых инструментах: особенности взятия дыхания, артикуляции, нюансировки.

Лучших концертмейстеров отличает не только высочайший уровень профессионализма, но и наличие исполнительской индивидуальности, творческого почерка. Ярче всего эти качества проявляются во время работы над стилистическими особенностями исполнения произведений различных эпох. На этом этапе работы необходимы знания не только истории музыкальной культуры, но и изобразительного искусства и литературы. Данные знания необходимы для верного отражения стиля и образного строя произведения.

Все вышесказанное относится к постановке целей, которые ставит перед собой концертмейстер на каждом уроке, концертном и конкурсном выступлениях.

Сегодня на уроке будут представлены произведения различных эпох:

В. А. Моцарт Рондо из сонатины До мажор

Ю.Должиков «Русская сюита»

Практическая часть

* ***Работа с произведением В. А. Моцарта Рондо из сонатины До мажор***

1. Беседа с учеником.

Примерные вопросы:

- Что ты можешь рассказать о В. А. Моцарте?

(ученица рассказывает то, что она знает, концертмейстер дополняет ее рассказ, выстраивая полную картину).

Один из самых популярных классических композиторов В. А.Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. В отличие от многих композиторов XVIII века, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Для учащегося очень интересным фактом является то, что он начал заниматься музыкой в очень раннем возрасте: с трёх лет играл на клавесине, а в пять лет сделал первые шаги в композиции.

- Как называется эпоха XVIII века и чем отличается музыка того времени?

- Чем отличается музыка Моцарта от музыки других композиторов?

Период классицизма - период в развитии европейской музыки приблизительно между 1730 и 1820 годами Понятие классицизма в музыке устойчиво ассоциируется с творчеством Гайдна, Моцарта и Бетховена - венскими классиками, определивших направление дальнейшего развития музыкальной композиции. Содержание музыкальных сочинений связано с миром чувств человека, которые не поддаются жесткому контролю разума. Впервые основой музыкальной композиции становятся образная, свободная от пустой напыщенности, мелодия и драматичное контрастное её развитие. Устанавливается тип классической трехчастной сонаты, основанной на противопоставлении основных музыкальных тем. Произведениям композиторов того времени присущи красота, порядок, тонкая и благородная простота.

Музыка В. А. Моцарта очень светлая, легкая, полная бодрости, чудесной земной радости и неисчерпаемого юмора. Мелодии обаятельны и изящны, а гармония одновременно проста и роскошна.

1. Прослушивание различных музыкальных примеров.

Учащейся предлагается прослушать аудио - фрагменты сонат В. А. Моцарта для фортепиано в исполнении Кристофера Хардинга, для органа и флейты в исполнении Владимира Писаревского и Галины Уткиной.

1. Исполнение Ивановой Алёной Рондо из сонатины До мажор В. А. Моцарта.

Во время исполнения Алёна встаёт напротив фортепиано, лицом к концертмейстеру для лучшего зрительного контакта. Концертмейстер при необходимости останавливает учащуюся во время исполнения, добиваясь слаженности игры и эмоционального взаимопонимания. Предполагается работа с уже выученным материалом, требующая на данном этапе более филигранного исполнения. Особое внимание уделяется прозрачности музыкальной ткани, четкости ритмической организации, ясности фразировки. Приветствуется стремление добиться «зернистого» звучания у фортепиано, свойственного инструментам того времени, а так же красочности серебристого нежного тембра. Главной задачей исполнения является единство исполнительских представлений концертмейстера и ученика, которые выражаются в изящной и свободной игре.

1. Просмотр картин-иллюстраций - Андреотти Федерико «Домашний концерт», «Музыкальные занятия», «В картинной галерее»; Артуро Риччи «Урок пения», «Сольный концерт», «Музыкальный вечер», «День рождения Бабушки»; Барбара Крафт «Портрет Моцарта в красном камзоле».

Учащейся предлагается рассмотреть ряд заранее подобранных иллюстраций картин. Нужно попросить её обратить внимание на изображенных на картинах людей: выражение их лиц, положение тел, детали одежды.

1. Исполнение в особой атмосфере.

Для окончательного раскрепощения учащейся и создания творческой атмосферы, концертмейстер предлагает дополнить образы исполнителей элементами костюмов того времени. Алёна и концертмейстер надевают парики, манжеты с кружевами, жабо. Затем в подсвечнике зажигаются свечи, приглушается основной свет в помещении. Учащейся предлагается представить себя артистом той эпохи и вновь исполнить Рондо из сонатины До мажор В. А. Моцарта.

* ***Работа с произведением*** ***Юрия Должикова Русская сюита.***

1. Беседа с учеником.

Предполагаемые вопросы:

- Что ты знаешь о Юрии Должикове?

- Что такое Сюита?

- Как ты думаешь, музыка XX века имеет свои особенности исполнения?

Алёна рассказала о творческом пути Ю. Должикова, грамотно ответила на поставленные вопросы.

Юрий Николаевич Должиков (1932-2005) - советский флейтист, музыкальный педагог, композитор, профессор Московской Государственной консерватории. Родился, учился, жил и работал в Москве. Автор множества сочинений для флейты, в том числе и для детей. Воспитал свыше 80 учеников.

Сюита - «ряд», «последовательность», «чередование», одна из основных разновидностей [циклической формы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)) в инструментальной музыке. В старинной музыке она состоит из нескольких, обычно контрастирующих между собой частей, как правило семи, относящихся к жанру танца. В середине XIX века появились сюиты, не имеющие связи со старинным жанром, составленные из музыки к [театральным](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80) постановкам, [операм](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0) и [балетам](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82), а в XX веке — и из музыки к кинофильмам.

В XX веке классической музыке характерна склонность к экспериментам, которые не ограничены ничем, кроме воли и фантазии самого композитора. Из композиторов XX века к классической музыке относят творчество Рахманинова, Бриттена, Гласса, Стравинского, Бернстайна.

- А как ты думаешь, Русская сюита Должикова - это классическое произведение?

- Как его надо исполнять?

В XX веке получило развитие такое направление, как «Стилизация» - преднамеренное воссоздание типичных черт стиля композиторов иной эпохи, национальной принадлежности или творческой ориентации. Стилизация - специфический вид творческой работы, обусловленный характером конкретного художественного замысла и предполагающий осведомлённость слушателя о предмете стилизации.

Русская сюита Юрия Должикова содержит в себе ряд стилизаций. Музыка танцевальных номеров сюиты напоминает русскую инструментальную музыку XIX века. В «Колыбельной» мы слышим интонации русской народной песни. «Романс» переносит нас в атмосферу русских светских салонов XIX века.

1. Просмотр картин, выстраивание ряда образов для исполнения номеров сюиты. Обсуждение особенностей исполнения каждого номера.

Алёне предлагаются картины, которые нужно совместно с концертмейстером выстроить в ряд соответственно номерам сюиты. Предполагаемый порядок:

1. Танец - Валентин Ходов «Четыре музыканта» (палех)
2. Колыбельная – В. Зюкин «У колыбели»
3. Полька – Л-Ф Бебюкур «Танцевальная мания»
4. Вальс-шутка - Герман Непомнящий «Голубой вальс»
5. Романс – Сильвестр Лега «Il canto di uno stornello»
6. Галоп – Неизвестный «Бал»
7. Исполнение Русской сюиты.

Во всей сюите отсутствуют вступления концертмейстера, за исключением Романса. То есть, начало каждой пьесы составляет определенные трудности- исполнители должны вступить вместе, в определенном темпе и характере.

Предполагается, что каждая пьеса уже была отработана отдельно, и сейчас перед исполнителями стоит задача – собрать всё в единый цикл. Выставленные в ряд картины помогают солисту взглядом охватить сразу все образы и мысленно, заранее перестраиваться с одного на другой. Концертмейстер чутко реагирует на игру солиста, объединяясь в едином творческом порыве.

Понятно, работа над таким масштабным произведением не может уложиться в один урок и требует продолжительной кропотливой работы. Мы видим, что какие-то фрагменты звучат очень хорошо, а что-то ещё нужно доводить до совершенства.

В 1, 3, 4, 6 номерах концертмейстер должен приблизить фортепианную окраску к оркестровой красочности, а отсюда и к музыкально-сценической образности.

Заключительная часть

1. Подведение итогов урока.

Говоря о работе концертмейстера, отметим, что он выполняет сразу две задачи: являясь концертмейстером, помогая солисту, берет на себя еще и обязательства художественного исполнения произведения. Поэтому, очень важным условием профессионализма концертмейстера является наличие у него исполнительской культуры, эстетического вкуса. Ему постоянно в своей профессиональной деятельности приходится выступать в роли исполнителя, поэтому очень важно свободно владеть инструментом, обладать навыками игры в ансамбле и способностью предвосхищения. Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку разных стилей.

Профессиональная деятельность концертмейстера-пианиста предусматривает наличие комплекса психологических качеств личности, таких, как объём внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость. Концертмейстер должен питать особую бескорыстную любовь к своей специальности. Таким образом, работа концертмейстера в детской школе искусств, являясь очень важной и ответственной, должна проходить в постоянном сотрудничестве с преподавателем. От творческого союза концертмейстера и педагога зависит успех всего учебного процесса, особенно с детьми.

1. Анализ работы учащейся.

Работа концертмейстера Петреневой Н. Н. на этом уроке максимально помогла Ивановой Алёне проникнуться стилем эпох исполняемых произведений, обогатиться новыми яркими образными впечатлениями, что поможет ей в дальнейшем исполнять произведения на более высоком уровне.

Несомненно, на уроке учащаяся уже продемонстрировала заметное продвижение вперед к качественному исполнению своей программы.

1. Оценка действий, знаний, умений учащейся.

Работа Алёны на уроке была оценена на «отлично». Она очень чутко реагировала на пожелания Петреневой Н. Н., с большим воодушевлением откликнулась на игровые моменты. По Алёне было видно, что урок ей очень понравился.

Используемая литература

1. [Болотин С. В.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) Энциклопедический биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1998 г.
2. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста - концертмейстера // Музыка в школе. – 2001г.
3. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974 г.
4. О работе концертмейстера/Ред.-сост. М. Смирнов. - М.: Музыка, 1974 г.
5. Варламов Д.И., Коробова О.Я. Функции концертмейстера в художественно-педагогическом процессе образовательной организации // Современные проблемы науки и образования. – 2015 г.

Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога 1996г.