Работа над художественным образом в произведении

с учащимися музыкальной школы.

Выполнила АВЕРКИНА О.И.,

преподаватель высшей категории

по классу виолончели ДМШ №4, г. Томск

Работа педагога в музыкальной школе довольно сложна. Педагог имеет дело с учениками самой различной степени одарённости, ему приходится развивать сложнейшие исполнительские навыки, укладываясь в жёсткую норму времени занятий. Педагог должен обладать не только глубокими знаниями, но и высокой техникой педагогической работы: уметь правильно подходить к каждому ученику, учитывая его индивидуальные способности, находить правильное решение того или иного вопроса в самых разных ситуациях. Уметь предельно целесообразно использовать ограниченное время урока так, чтобы успеть проверить итоги домашней работы ученика, дать ему чёткие указания, и оказать необходимую помощь в работе над музыкальным произведением. Педагог должен уметь каждый раз свежими глазами взглянуть на художественное содержание музыкальных произведений, изучаемых учеником. Даже в тех случаях, когда трудно найти новую деталь трактовки в давно знакомом произведении, почти всегда есть возможность внести те или иные улучшения в процесс освоения этого произведения учеником, ускорить овладение его трудностями, и тем самым сделать работу интересной и для себя и для ученика.

Работа над музыкальным произведением начинается с предварительного прослушивания, которое облегчает разбор текста. Своим исполнением педагог знакомит ученика с произведением, вдохновляя и стимулируя его к предстоящей работе. После предварительного ознакомления с новым произведением надо сделать его анализ.

Этот анализ проводится в форме беседы, во время которой педагог несколько раз проигрывает произведение целиком и по частям, расспрашивает ученика о его впечатлении, сам делает необходимые пояснения, а также знакомит ученика с биографией композитора исполняемого произведения. С самого начала важно интенсивно погрузить ученика в исполняемую музыку, «заразить» ею.

Работа над музыкальным произведением начинается с тщательного разбора нотного текста. Одним из самых ответственных моментов на начальном этапе разбора произведения является выбор аппликатуры. Логически правильная и удобная аппликатура способствует максимально техническому и художественному воплощению содержания произведения. Поэтому необходимо найти самый рациональный способ решения этой задачи. Роль педагога должна быть активной при выборе аппликатуры. Желательно, чтобы он записывал аппликатуру всегда в присутствии ученика, предоставляя возможность участвовать в продумывании того или иного решения. Аппликатура воздействует на ритм, динамику, артикуляцию, подчёркивает выразительность фразы, придаёт определённую окраску звучанию. Удачно найденная аппликатура содействует запоминанию, овладению музыкальным материалом, технической уверенности.

Работа над художественным образом – это работа над звукоизвлечением, исполнительскими приёмами, необходимыми для передачи художественного образа. С самых первых уроков при работе над музыкальным произведением надо прививать ученику элементы грамотного музыкального мышления. Обсуждать с ним строение музыкальной фразы, в которой должна быть своя смысловая вершина, и вокруг которой группируются окружающие звуки, объединяя их в одну музыкальную мысль. При разучивании музыкального произведения так же важен ритмический контроль, развивающий чувство единого дыхания, понимания целостности формы.

Одним из важных моментов при работе над произведением является элемент выразительности – динамика. Она поможет выявить кульминационные моменты произведения и изучить те эффекты динамики, с помощью которого композитор передаёт нарастание эмоционального напряжения или его спад. Ученик должен выстроить динамический план таким образом, чтобы напряжённость местных кульминаций соответствовала их значимости в общем эмоциональном и смысловом контексте. В результате форма произведения окажется охваченной единым эмоциональным порывом, сплошной динамической волной, что приведёт к цельности композиции.

Ученик должен глубоко вникнуть и понять все авторские указания, касающиеся артикуляции, фразировки, штрихов, динамики. Всё это в комплексе поможет ему раскрыть своеобразие стиля композитора и конкретного произведения.

В начале разбора произведения технические приёмы игры надо заучивать в медленном темпе. Чтобы хорошо развить двигательно-технические возможности ученика, надо тренировать не столько пальцы, сколько голову.

С первого момента разбора произведения нужно обращать внимание на качество звука. В данный период необходимо, используя те или иные приёмы звукоизвлечения, добиваться наиболее точного и глубокого воссоздания образного содержания музыки. Работа над звуком считается самой трудной и кропотливой. Одной из главных предпосылок достижения качественного звучания является умение вслушиваться в музыку с первого до последнего звука.

Для извлечения глубокого красивого и объёмного звука нужно использовать естественный вес руки, иногда и всего тела, а при необходимости добавлять мягкий нажим рукой, если одного её веса бывает недостаточно. Работая с учеником над звуком, важно не только обращать его внимание на профессионально грамотное звукоизвлечение, но и воспитывать в нём эстетическое отношение к звуку, как носителю художественного образа. Исполнитель должен уметь выражать с помощью звука самые разные эмоции, самые сокровенные движения души. Этому надо учить с малых лет. Ученик должен понимать разницу между понятиями: веселье и радость, мягкая печаль и глубокая скорбь, тревога и смятение. Нужно учиться выражать все эти эмоции и состояния души с помощью характера звука.

После того, как преодолены технические трудности, произведение выучено на память, подробно разобрано, полезно проигрывать его целиком в указанном автором темпе. Вместе с тем нужно воспроизводить мысли, чувства автора, его стиль, обогатив своё исполнение умелым использованием разнообразной динамики. Сходные фразы следует играть по-разному, перемещая смысловые центры так же, как и в человеческой речи.

Далее, занимаясь дома, без помощи педагога, ученик постепенно достигает самостоятельности, овладевает навыками самовыражения. Идя сначала по пути подражания, он начинает вносить в игру и своё, проявляя инициативу в осуществлении собственных художественных намерений, это позволяет развивать у ученика чувство меры и прививает художественный вкус. Убедившись в том, что ученик достиг определённой исполнительской свободы, педагог должен отойти в сторону, дав возможность играть самостоятельно, и желательно целиком всё произведение, не останавливая и не прерывая игру. При этом он не должен переставать следить глазами по нотам за точностью исполнения.

Задачи заключительного этапа работы над произведением состоят в том, чтобы добиться:

* умения играть произведение уверенно, убеждённо, убедительно;
* умения играть произведение в любой обстановке, на любом инструменте, перед любыми слушателями.

Совершенная уверенность и убеждённость исполнения достигается тогда, когда в игре не остаётся не только каких-то шероховатостей или логических неувязок, но когда устранены и все технические и художественные «сомнения», все затруднения в работе воображения, все двигательные «зажимы».

Педагог должен уметь настраивать ученика перед концертным выступлением, внушать ему веру в свои силы, а после выступления отметить положительные результаты, не ругать за промахи и неудачи, проявлять корректность в выражении критики. Негативная реакция педагога на неудачи учащихся обычно вызывает у них страх к публичным выступлениям и неуверенность в себе. Педагог должен быть профессионально требовательным, настойчивым и добрым. Отметив недостатки ученика, сделав соответствующие выводы, он обязан терпеливо идти по пути их устранения.

Роль педагога в процессе разучивания музыкального произведения огромна. Участие его должно быть активно-творческим с самого разбора текста до момента выхода ученика на сцену. Во время занятий педагог, сидя рядом, должен тщательно следить за его игрой, обращая внимание ученика на точное прочтение нотного текста и выполнение всех авторских указаний. Показывая приёмы игры, следует объяснять, в чём суть и важность их использования. В процессе работы над произведением педагог должен постоянно устранять неточность в приёмах игры, исправлять недостатки в постановке рук - ведь не может быть хорошей игры без хороших рук. Работа над музыкальным произведением не имеет предела. Она продолжается и после концертного выступления.

Список литературы

1.Баренбойм Л.А. За полвека. Очерки. Статьи. Материалы. Советский композитор, 1989 г.

2.Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано, Москва, Просвещение, 1984 г.

3.Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. – Москва. Классика XXI, 2001 г.

4.Сапожников Р. Первоначальное обучение виолончелиста, Музгиз,1962г.

5.Беккер Х. Техника и искусство игры на виолончели. Москва «Музыка», 1978г.