

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств»

Номинация «Открытый урок (учебное занятие)»

Тема: «Формирование исполнительской культуры через музыкальный образ
на примере произведений В. Коровицына».

Автор: Курочкина Светлана Юрьевна - заведующая отдела фортепиано,
преподаватель высшей категории МАОУК ДО г. Нягани
«Детская школа искусств»

г. Нягань
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2022г.

Пояснительная записка

Сегодня вашему вниманию будет представлен открытый урок на тему: «Формирование исполнительской культуры через музыкальный образ на примере произведений В.Коровицына».

Урок является подготовкой к отчетному концерту класса. Концерт «Презентация Детского альбома В.Коровицына» будет являться новшеством, новой ступенью в нашем учебном процессе.

План урока:

1. Знакомство с современным композитором.
2. Краткая биография В. Коровицына.
3. Исполнение пьес из сборника «Детский альбом» В.Коровицына

Участники открытого урока:

1. Горлова Вероника – 2 класс предпрофессиональная программа , 8 лет;
2. Любимова Анастасия – 2 класс предпрофессиональная программа , 8 лет;
3. Пыжова Анастасия – 2 класс предпрофессиональная программа , 8 лет.

Цели урока:

- Развивать творческие способности учащихся;
- Активизировать, стимулировать, направлять процесс мышления учащихся;
- Развивать умение слушать музыку в своем исполнении и исполнении преподавателя и других учеников;
- Способствовать формированию у обучающихся положительной мотивации, стойкого интереса к процессу обучения;
- Формировать исполнительские навыки;
- Знакомить учащихся с различными сторонами специфического языка музыки;
- Раскрывать художественно-музыкальный образ в фортепианных произведениях Владимира Коровицына.

Задача моего урока – показать те профессиональные навыки, которые необходимы для овладения культурой музыкального исполнительства, развивать творческую активность, эмоциональность и интеллектуальность.

Образовательные задачи:

- 1) расширять музыкальный кругозор обучающихся;
- 2) учить образно и выразительно исполнять структуру нотного текста;

Развивающие задачи:

- 1) развивать все виды мышления;
- 2) развивать игровые навыки;
- 3) развивать мелодический, гармонический, звуковысотный слух;
- 4) развивать чувство ритма;
- 5) развивать инициативу в творчестве;
- 6) развивать самостоятельность в работе;
- 7) развивать творческих способностей учащихся, умения анализировать характер музыкального произведения.

Воспитательные задачи:

- 1) воспитывать интерес к предмету и инструменту;
- 2) воспитывать понимание и уважение к музыке разных жанров;
- 3) воспитывать ответственность за результаты своего труда;
- 4) воспитывать контроль за своими действиями, вкус и работоспособность.

На уроке использованы следующие методы обучения:

- словесный метод – беседа, рассказ.
- наглядный – исполнение пьес педагогом.
- репродуктивный – обсуждение, объяснение с использованием наглядных пособий.

Актуальность темы открытого урока заключается в том, что любая форма обучения детей должна быть направлена на развитие восприятия музыкального образа. Важно научить фантазировать, приучать к конкретному «сюжетному мышлению», научить размышлять о музыке, связывая с жизнью и другими видами искусства, заложить основы творческих музыкальных способностей, практических умений и навыков в процессе исполнения музыки. Поэтому я считаю, что мой урок актуален для педагогов школы искусств при работе с «маленькими» дарованиями

Оборудование: инструмент фортепиано, подставка под ноги.

Ноты музыкальных произведений В.Коровицына, методическая литература.

Технические средства обучения: видео урок.

Музыка... Что это такое? В чем ее сила? Задумываться над этим люди начали очень давно.

«Все музыкальные звуки идут от человеческого сердца; музыка связана с отношением человека к человеку...».

Обращение музыки непосредственно к миру чувств, эмоций отмечалось во все времена – от эпохи Аристотеля до наших дней.

Музыка – речь особого рода, тесно связана с обыкновенной словесной речью. И, наоборот, наша разговорная речь есть своего рода мелодия: разве не слышим мы в ней повышений и понижений, ускорений и замедлений, отдельных фраз, то есть всего того, что мы слышим в музыкальной мелодии?

Все богатства душевного мира музыка воплощает с несравненной силой. Душевный мир – мир эмоций – главная область музыкальной выразительности. Можно сказать, что музыка (единственное из искусств!) не только творит эмоцию, но и обращается к эмоции как к материалу.

Музыкальный образ – мелодия, гармония, метро-ритм, вид изложения, темп, тембр звучания – в результате взаимодействия всех компонентов создается единое целое – художественный образ.

Каждый компонент вносит свой неповторимый вклад в музыкальный образ, является выразительным средством.

За долгое время работы с детьми я заметила такую особенность, что дети лучше понимают и воспринимают музыку через понятные им определения и образы. Важную роль играет детское мышление.

Детское мышление – это процесс познавательной деятельности ребенка, характеризующейся обобщенным отражением действительности. Мышление как

познавательная деятельность тесно связано с действием. Выделяются следующие виды мышления:

1. Наглядно-действенное мышление - характеризуется решением задач с помощью реального преобразования ситуации.

2. Наглядно - образное мышление - связано с представлением ситуации и изменений в них.

3. Словесно - логическое мышление – характеризуется использованием понятий при использовании определенного материала.

4. Творческое мышление - результат нового решения.

В музыкально-исполнительской деятельности творческое мышление представляет процесс построения способов представления музыкального произведения. Эти способы являются обобщенным образом будущего исполнения, выполняющим функции понимания, принятия и освоения музыкального произведения. Поэтому творческое мышление выступает как процесс порождения исполнительского образа музыкального произведения.

Исполнительский образ – продукт творческого воображения, который обладает такими характеристиками как: целостность, яркость ассоциативного представления и эмоционального переживания. Исполнительский образ – это точка, в которой пересекаются творческое воображение и музыкально - исполнительское мастерство. Основным направлением деятельности по формированию исполнительской культуры учащихся являются: развитие музыкальных способностей, формирование исполнительских умений, культуры звукоизвлечения.

Практика показывает, что наилучшие результаты в восприятии музыки, её музыкального образа достигаются тогда, когда подготовительный этап к восприятию музыки отвечает важнейшим требованиям самого восприятия, когда он проходит образно, творчески.

Если применять на практике знания об основных видах мышления, то музыкальный образ произведений становится доступным и понятным. Ребенок может представить музыкальный образ произведения в виде рисунка, лепки, стихотворной формы. Такая работа становится плодотворной и результативной. (Это будет продемонстрировано на видео уроке). Важно научить детей понимать музыкальный язык композитора через музыку, живопись, поэзию, развить у них художественный и музыкальный вкус, изобразительные и музыкальные способности через открытие звуков, формы и цвета.

.

Основная часть

Конспект открытого урока с учащимися фортепианного отделения (2 класс предпрофессиональная программа)

Фортепианная музыка всегда была символом благородства и гармонии. То лиричная и прозрачная, то бушующая и ликующая, во всех своих проявлениях готова пробудить светлые чувства в сердце ребенка. Дети, владеющие инструментом, умеющие исполнять произведения, передавать музыкальный образ - особенные дети.

И сегодня я посвятила урок, на мой взгляд, интересной теме: **«Формирование исполнительской культуры через музыкальный образ»**. А раскрывать музыкальный образ мы будем на примере произведений Владимира Коровицына.

Что мы знаем о профессиональных композиторах, живущих и творящих сегодня?

Почти ничего. Между тем в России много новых и интересных композиторов, именно они — лицо современной России. К сожалению, новые музыкальные произведения практически отсутствуют в нашем пространстве, до музыкальных школ российской глубинки в абсолютном большинстве произведения этих композиторов просто не доходят. Мы живем с новыми композиторами в одно время, однако не стоит ждать, когда имена этих композиторов станут очень известны, так как наши дети - юные музыканты должны разбираться не только в творчестве великих классиков, но и жить в мире современной музыки и ее создателей.

Множество причин делают эту задачу трудновыполнимой. Но самая важная причина заключается в том, что мы мало знаем об авторах современной музыки. Новые имена: Ю. Весняк, Ю. Савалов, Ю., Савельев, В. Коровицын, И. Парфенов - они живут и сочиняют в настоящее время. Эти композиторы могут стать героями тематических вечеров, на которых учащиеся с удовольствием будут играть пьесы, сочиненные авторами. Можно с уверенностью сказать: успех каждого такого мероприятия будет потрясающий. Выступления на концертах-лекциях для учащихся, преподавателей и родителей с произведениями композитора-героя очередного мероприятия, помогут учащимся в овладении концертным мастерством.

Прежде чем мы познакомимся с произведениями В. Коровицына, я хочу рассказать Вам о самом композиторе, о его стиле, манере исполнения, характере, сюжете.

- Кто такие современные композиторы? (дети отвечают).
- Правильно. Это композиторы, которые живут в наше время, сочиняют произведения и детям очень нравится исполнять их.

- А каких композиторов вы знаете? (дети отвечают: И. Парфенов, В. Ходош, Ю. Весняк.)

Очень хорошо, что вам известны некоторые композиторы.

А сегодня мы с вами познакомимся с Владимиром Коровициным и его замечательными произведениями, которые завораживают своими музыкальными образами. Они становятся героями тематических вечеров, ребята подбирают стихи, рисуют музыку красками.

Прежде я хочу познакомить вас с биографией композитора.

В.Коровицын родился в 1956 году в Нижнем Новгороде. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторий им. Римского-Корсакова. Лауреат Международных конкурсов, Член Союза композиторов. В настоящее время живет в своем городе. В его творческом багаже музыка разных жанров: для хора, для камерного и симфонического оркестра, фортепианные произведения. Сегодня нам предоставляется возможность познакомиться с фортепианными пьесами. В.Коровицын написал цикл пьес, которые объединил в Детский альбом. Все пьесы программные, так как имеют названия и в каждой пьесе заложен свой музыкальный образ. Детский

альбом гармонично вписывается в плеяду детской музыки, оставленной нам в наследие великими музыкантами.

Скажите, а кто из композиторов тоже сочинил пьесы и объединил их в Детский альбом?

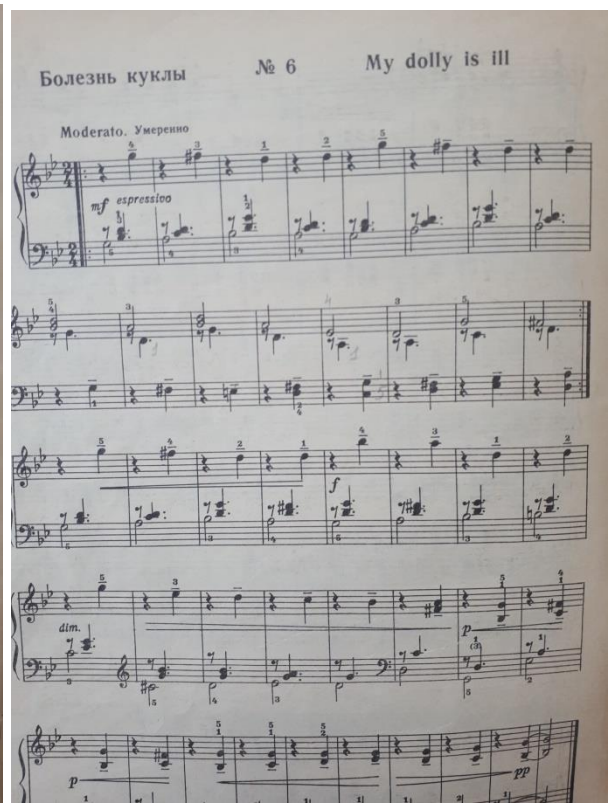
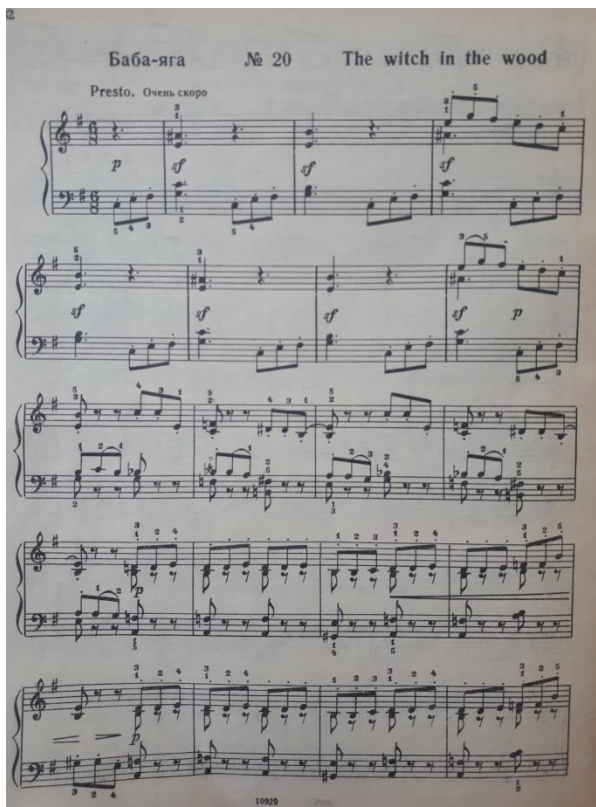
- Дети отвечают (П.И. Чайковский).

Правильно, П.И. Чайковский написал Детский альбом. Это было первое обращение русского композитора к детской теме, детскому миру.

Произведения этого альбома тоже имеют названия, они развивают образное мышление, представления о предметах, окружающей среды. Т.е. в каждой пьесе свой музыкальный образ.

- Преподаватель исполняет несколько пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского.

В.Коровицын в качестве объединения цикла фортепианных пьес тоже использовал название «Детский альбом». Он наполнил свои пьесы сказочно-фантастическими образами, наиболее близкими детскому восприятию и воображению. Ярко выраженный мелодизм, удобная пианистическая фактура, современная гармония - все это делает произведения привлекательными и интересными.

-А что такое в вашем понимании музыкальный образ?

- Дети отвечают. Это картина в музыке, ее характер и настроение.

- Правильно. Музыкальный образ - это воплощенная в музыке картина, с ее образами, переживаниями, размышлениями.

Это может быть картина природы: звучит в исполнении преподавателя пьеса «Первая проталинка». (Приложение №1)

Событие из жизни человека, память погибшим солдатам. Преподаватель исполняет пьесу «У Вечного огня».

Центральное место этого сборника по значимости, занимает пьеса : «Мама». Размышления, переживания о родном, близком человеке. Звучит пьеса «Мама» в исполнении педагога.

Пьеса «Мама» никого не оставляет равнодушным, она трогает своей душевной теплотой и искренностью. (Приложение № 2) Ласковая, нежная музыка, в звуках которой слышны материнская любовь и материнское беспокойство. 3-х дольный размер, темповые изменения помогают донести до слушателя это настроение. Эта музыка написана сердцем и от души, и исполнять её нужно не столько пальцами, сколько душой, от сердца к сердцу. Произведение на первый взгляд не сложное, но оно настолько тонкое, искреннее и написано с такой любовью и вдохновением!

Мама - это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!

Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!

Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама – это лучик света,
Мама – это значит ЖИЗНЬ!

-Что означает понятие «средства музыкальной выразительности?»

Это совокупность средств, характеризующих художественную сторону звукоизвлечения (ритм, метр, агогика, фразировка, штрихи, тембр).

Каждый образ раскрывается благодаря средствам музыкальной выразительности. Это штрихи, динамика, характер произведения. Ученики характеризуют каждую пьесу.

А сейчас мы попытаемся раскрыть с вами музыкальный образ на примере трех пьес.

Вероника Горлова исполняет пьесу В. Коровицына «Вальс Золушки».
(Приложение № 3)

Намечаем 3 этапа в работе.

1 этап: мы должны пережить и показать музыкальный образ Золушки через свое исполнение. Для этого мы исполняем пьесу. Затем говорим о вальсе.

-что такое вальс?

-Вероника отвечает, что это танец.

-Правильно, это парный танец, от старо-немецкого слова вальсен -кружиться, вертеться, скользить в танце. Для него характерен трехдольный размер. Музыку можно не только слушать, но и рисовать. Чтобы понять образ Золушки Вероника нарисовала рисунок. А Анастасии очень понравилась пьеса и она из пластилина вылепила Золушку, тем самым помогла Веронике образно представить Золушку. Т.е. образное мышление, основанное на фантазии и воображении, помогло Веронике почувствовать настроение в музыке и передать эмоциональную окраску в музыке путем выразительного исполнения пьесы.

2 этап: работа над художественным содержанием произведения.

Вспоминаем сюжет сказки.

- Кто такая Золушка?

Это добрая и трудолюбивая девушка. Золушка очень мечтала попасть на бал и мечта ее сбылась. Музыка изображает вальс принца с Золушкой, диалог-общение и прощальный вальс.

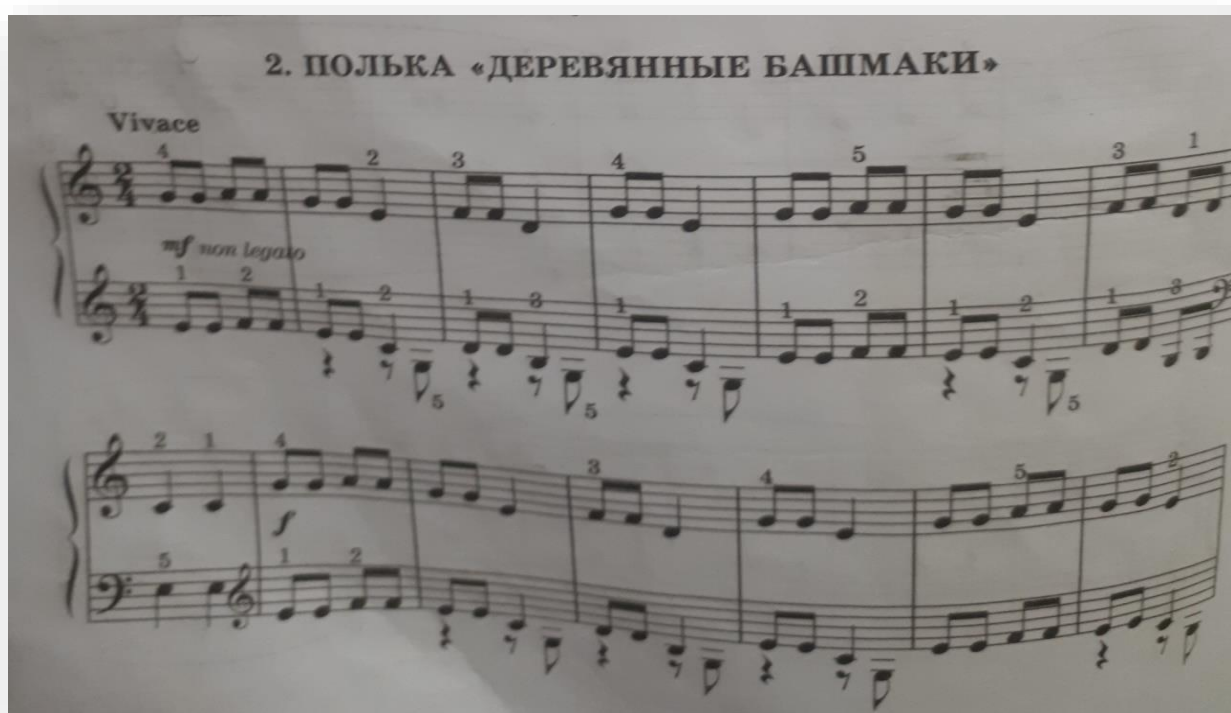
Выясняем структуру пьесы, гармонический язык, ритм, деление на фразы, части, кульминацию.

Вероника рассказывает, что Золушка - это персонаж из сказки Ш. Перро.

«Вальс Золушки» - мечтательная, спокойная, плавная, напевная мелодия. Звучит в оживленном темпе.

3 этап: игра наизусть, подготовка к концертному выступлению, работа над воплощением творческого замысла, поиск окончательного темпа.

Анастасия Любимова исполняет пьесу Полька «Деревянные башмачки».

Выясняем что такое полька. Полька - это чешский танец. Исполняется парами по кругу. Но В. Коровицын написал в характере народного немецкого танца.

Настя показывает рисунок, который она нарисовала дома. Ей представляется постукивание деревянных башмачков по булыжной мостовой. Преподаватель рассказывает историю про башмачки.

- В старые времена деревянные башмачки носили бедные люди из народа, а сказочные существа – Эльфы, феи, домовые питали к ним особую страсть и часто крали их у хозяев. Нередко в народе ходили слухи, что ночью раздается стук деревянных башмачков. Это домовые – неведимки танцуют свои призрачные танцы в деревянных башмачках.

Настя (*исполняет пьесу, а потом читает стихотворение про башмачки*)

В хоровод мы только встали

Ноги сами в пляс пошли.

Ах, как весело плясали!

Башмачки нам помогли.
И скакать и прыгать рады,
И проворны, и легки.
Ах, как нравятся ребятам
Озорные башмачки.

Далее идет работа над структурой пьесы, ее динамическим планом, выразительностью исполнения, характером и образом пьесы.

Настя Пыжова исполняет пьесу «Емеля на печке едет» (Приложение № 4)

Настя (*читает стихотворение и показывает рисунок*).
Охота!!! Королевская охота!!!
Есть повод новый заказать наряд.
Камзолы, амазонки и ботфорты,
Подвязки, шляпки - все скупай подряд.

Преподаватель задает вопрос: «Какой персонаж здесь раскрывается?» (Емеля – персонаж из сказки «По щучьему веленью»).

Отрывок из сказки:

- Пришел к Емеле генерал и говорит:

- Пожалуй-ка, Емелюшка к царю.

А Емелюшка отвечает: - Неохото. Ежели царю надобно, пуцай-ко сам и приходит, а мне и тут на печи – благодать!

- Рассердился генерал, стал Емелю бранить, да корить.

А Емеля знай себе на печи лежит с боку на бок поворачивается.

Стал тогда генерал Емелю задабривать, обещал кафтан, шапку новую, да пол фунту медовых пряников.

Говорит тогда Емеля:

- По щучьему веленью, по моему хотенью, вези меня печь к царю во дворец!

Тут изба задрожала, стены ходуном заходили, печь вырвалась и пошла-пошла-поехала напрямиком в царский дворец!

А народ-то дивится! «Емеля на печке едет» (А. Толстой «По щучьему веленью»).

Мелодия задорная, стилизованная под народную плясовую.

Средства музыкальной выразительности (штрих стаккато, контрастность оттенков-форте и пиано, темп подвижный) помогли Насте изобразить Емелю дерзкого и ленивого.

Этот открытый урок является подготовкой учащихся к концертному выступлению перед публикой. Это первоначальный, детальный этап работы над исполнительской культурой учащихся, а также развитие творческого мышления, воображения через изобразительное искусство, лепку, декламацию (чтение стихов) и наглядный метод обучения (музыкальный показ пьес педагогом). Общение между музыкой и нами происходит через музыкальные образы, так как вне образов музыка не существует. Итог и результат работы - это концерт класса «Презентация Детского альбома В.Коровицына».

Наш урок подошел к концу. Я познакомила Вас с произведениями композитора Владимира Коровицына. Думаю, что еще не раз эти и другие пьесы композитора

будут звучать в стенах нашей школы. А закончить хочется словами Владимира Коровицына:

«Музыкальное образование — это большой труд над самим собой. Поэтому я очень ценю решение тех родителей, кто несмотря ни на что дают возможность своему ребёнку посещать музыкальную школу. Сам по себе вкус к действительно красивой музыке не придёт. В то же время понимание настоящей музыки может сделать человека по-настоящему счастливым».

Вывод урока: Такая последовательность в работе воспитывает стремление у детей к творческому замыслу, раскрывает новые грани индивидуальности, развивает интерес к современной музыке, а самое главное - дает ощущение состояния сотворчества, «озвучивания» созданного композитором сочинения.

Играйте пьесы Владимира Коровицына, рисуйте его музыку, лепите музыку и расскажите о ней другим!

Список литературы

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано А.Д.Алексеев.-3-е издание. М.: Музыка, 1978.288с.
2. Коровцын В. Детский альбом
3. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом М., 1988.
4. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М., 1968.
- 5.Тимакин Е.М. Воспитание пианиста
- 6 . Личный опыт.

11. ПЕРВАЯ ПРОТАЛИНКА

Dolce. Teneramente

The musical score is written for piano in 6/8 time. It consists of five systems of music, each with a treble and bass staff. The tempo/mood is marked *Dolce. Teneramente*. The score includes various musical notations such as trills (marked with 'tr'), slurs, and fingerings (numbers 1-5). Dynamics include *p* (piano), *f* (forte), and *dim.* (diminuendo). The piece features several trills in the right hand, often with corresponding patterns in the left hand. The score is marked with asterisks (*) and 'tr' symbols, likely indicating trills or specific articulation. The piece concludes with a *p* (piano) marking and a final flourish.

12. MAMA

Andantino

This page of musical notation is for a piano piece, likely a study or a short composition. It is written for a single instrument, with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The piece begins with a piano (*p*) dynamic and a *dolce* (sweet) character. The notation includes various musical elements such as notes, rests, and fingerings. The piece is divided into measures, with some measures containing multiple notes and others containing rests. The notation is written in a clear, legible style, with fingerings indicated by numbers 1 through 5. The piece concludes with a *rit.* (ritardando) marking.

1. ВАЛЬС ЗОЛУШКИ

Allegretto

The first system of musical notation is for the piece '1. Вальс Золушки' in 3/4 time, marked 'Allegretto'. It consists of a treble and bass staff. The treble staff begins with a piano (*p*) dynamic and contains a melodic line with fingerings 2, 1, 4, 1, 5, and 4. The bass staff contains a supporting line with fingerings 5, 3, 4, and 2. Below the bass staff, there are sixteenth-note patterns with the instruction 'Tea * Tea * Tea * Tea simile'.

The second system continues the musical piece. The treble staff has fingerings 2, 5, and 5. The bass staff has fingerings 5, 3, 5, 4, and 2. A crescendo (*cresc.*) is indicated in the middle of the system, and the dynamic changes to mezzo-forte (*mf*) at the end.

Molto espressivo

The third system is marked 'Molto espressivo'. The treble staff has fingerings 2, 1, 2, 1, 2, 1, and 5. The bass staff has fingerings 3 and 2. The dynamic is mezzo-forte (*mf*).

The fourth system continues the piece. The treble staff has fingerings 2, 1, 2, 1, and 5. The bass staff has fingerings 3, 2, and 5. The dynamic is mezzo-forte (*mf*).

8. ШЕСТЬ ПЬЕС ИЗ ЦИКЛА «РУССКАЯ ТЕТРАДЬ»
ЕМЕЛЯ НА ПЕЧКЕ ЕДЕТ

Spirito

f *p* *mf* *f* *mf*

*Loo ** *Loo ** *Loo ** *Loo ** *Loo **